

编排设计原理与实例解析教程

主 编 伊延波 汪 洋

- 原理与实例相结合，循序渐进，通俗易懂
- 图例讲解直观，解析深入，使学习更轻松
- 多种编排设计类型汇集，内容更全面，学习更高效

说　明

本书电子版仅提供给高校任课教师使用，如有任课教师需要全本教材浏览或需要本书课件等相关教学资料，请联系北京大学出版社客服，微信手机同号：15600139606，扫下面二维码可直接联系。

由于教材版权所限，仅限任课教师索取，谢谢！

21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材

编排设计原理与实例解析教程

主　编　伊延波　汪　洋
副主编　单　欢　王国栋

北京大学出版社
PEKING UNIVERSITY PRESS

内容简介

本书围绕编排设计原理与实例解析而编写，原理部分介绍了编排设计的基本理论及编排设计方法在实际应用中的形式与技巧，内容系统、完整，语言精练、简洁，便于学生理解与掌握。实例解析部分更贴近专业应用，为学生提供了较详细的案例解读，内容全面、具体，分析深入，便于学生学习与查阅。同时本教材辅以了大量优秀的编排设计作品与学生作品范例，希望能够帮助学生更直观地理解编排设计的理论与方法。本书集理论与实例解析为一体，便于教师示例教学和学生学习使用，实用性较强。

本书既可作为艺术设计类专业的教学用书，也可以作为广告设计、平面设计等从业人员和自学爱好者的参考用书。

图书在版编目(CIP)数据

编排设计原理与实例解析教程/伊延波，汪洋主编. —北京：北京大学出版社，2013.7
(21世纪全国高等院校艺术设计系列应用型规划教材)
ISBN 978-7-301-22676-6

I. ①编… II. ①伊…②汪… III. ①平面设计－高等学校－教材 IV. ①J524

中国版本图书馆CIP数据核字(2013)第136846号

书　　名：编排设计原理与实例解析教程
著作责任者：伊延波　汪　洋　主编
策 划 编 辑：孙　明
责 任 编 辑：李瑞芳
标 准 书 号：ISBN 978-7-301-22676-6/J・0518
出 版 发 行：北京大学出版社
地　　址：北京市海淀区成府路 205 号　100871
网　　址：http://www.pup.cn　　新浪官方微博：@北京大学出版社
电 子 信 箱：pup_6@163.com
电　　话：邮购部 62752015　发行部 62750672　编辑部 62750667　出版部 62754962
印 刷 者：
经　销　者：新华书店
787 mm×1092 mm　16开本　9.25 印张　210 千字
2013年 7月第1版　2013年 7月第1次印刷
定　　价：42.00 元

前　言

很久以前就有编写一本编排设计教材的想法了，因为编排设计对于二维平面空间信息的传达实在太重要了。一本书，如果没有编排，会影响读者的正常阅读；一份报纸，如果没有编排，会影响信息的有效传播；一本宣传册，如果没有编排，会影响商品的宣传与销售。然而，现代的传播媒介不止于此，杂志、网络、多媒体、数字媒体甚至动态视频中的一幅静止画面，都需要经过精心编排才能有效地传达信息。可以说，现代的编排设计已经成为视觉传达媒介编辑的一个重要环节。

本书是在当前版式设计教材重理论、少实例或重实例、少解析的背景下提出的，本教材定位于高等艺术院校艺术设计专业（如视觉传达、平面设计、广告设计等）及相关专业（如城市规划、园林设计等）基础课与专业课教材。编排设计是对文字、图像、色彩在整体视觉中进行合理分配与整合，无论是艺术设计专业，还是城市规划、园林设计等专业，其作品最终都是以编排设计形式呈现的。编排设计是否合理，是否具有视觉流程与美感，将直接影响作品的设计层次及最终展示效果。因此，编排设计对于艺术设计专业来说尤为重要，掌握编排设计技法，培养自身的编排审美修养与提高编排设计能力是艺术设计专业学生今后从事设计行业必须具备的基本能力。

编者经过多年的编排设计课程教学，积累了丰富的教学经验，在结合自身教学实践的基础上编写了该教材。本教材共分为原理篇和专题篇两部分，原理篇主要介绍编排设计的基本理论与知识要点，在编写中摒弃以往教材文字堆积、烦琐冗长的弊端，尽量做到阐述简洁、精炼，便于学生理解掌握。每章节后附有课题训练，训练内容依据本章内容而定，由浅入深、循序渐进，便于课堂教学训练使用；专题篇以实际案例解析为主，共设有5个专题，每个专题分别设有知识点导读、实例解析与优秀实例欣赏3部分内容。知识点导读主要针对本专题的专业知识点进行讲解，阐述本专题编排设计的特点与方法；实际案例解析重点分析案例的特点，总结编排设计方法及注意事项；优秀实例欣赏设有与本专题相关的优秀版式编排作品，为学生提供欣赏资料，以提高学生对编排设计作品的鉴赏能力与审美能力。

本教材由伊延波、汪洋担任主编，单欢、王国栋担任副主编。伊延波、汪洋负责本教材的大纲制定、部分章节的撰写，并对全书进行主审。参加编写的人员具体分工如下：伊延波编写了第2章、第4章和第8章；汪洋编写了第3章、第5章、第6章和第7章；单欢编写了第1章；王

国栋编写了第9章和第10章。

本教材内容体系完整，不仅适合低年级的学生学习使用，同样也适合高年级的学生使用，教材中所包含的专题内容是对视觉传达专业方向课所涉及的重要内容编排方法的归类与总结，适合学生在大学阶段对不同编排设计类型编排方法的学习，方便学生随时查阅。希望本教材的编写切实能为编排设计教学与编排设计学习者提供有效的帮助，这是我们编写团队的最大愿望。

编　者

2013年3月

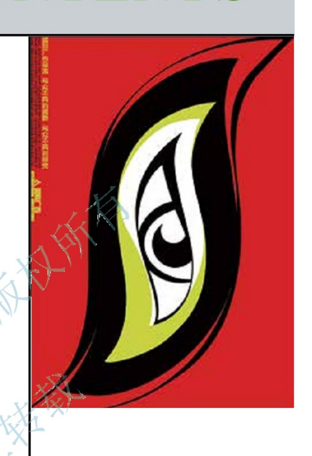

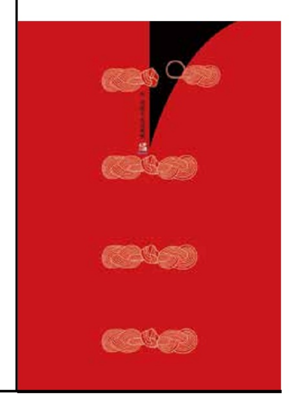
目　　录

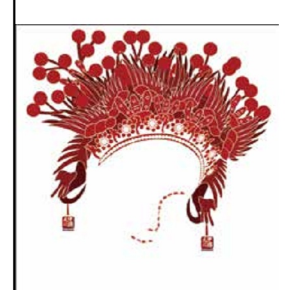
CONTENTS

CONTENTS

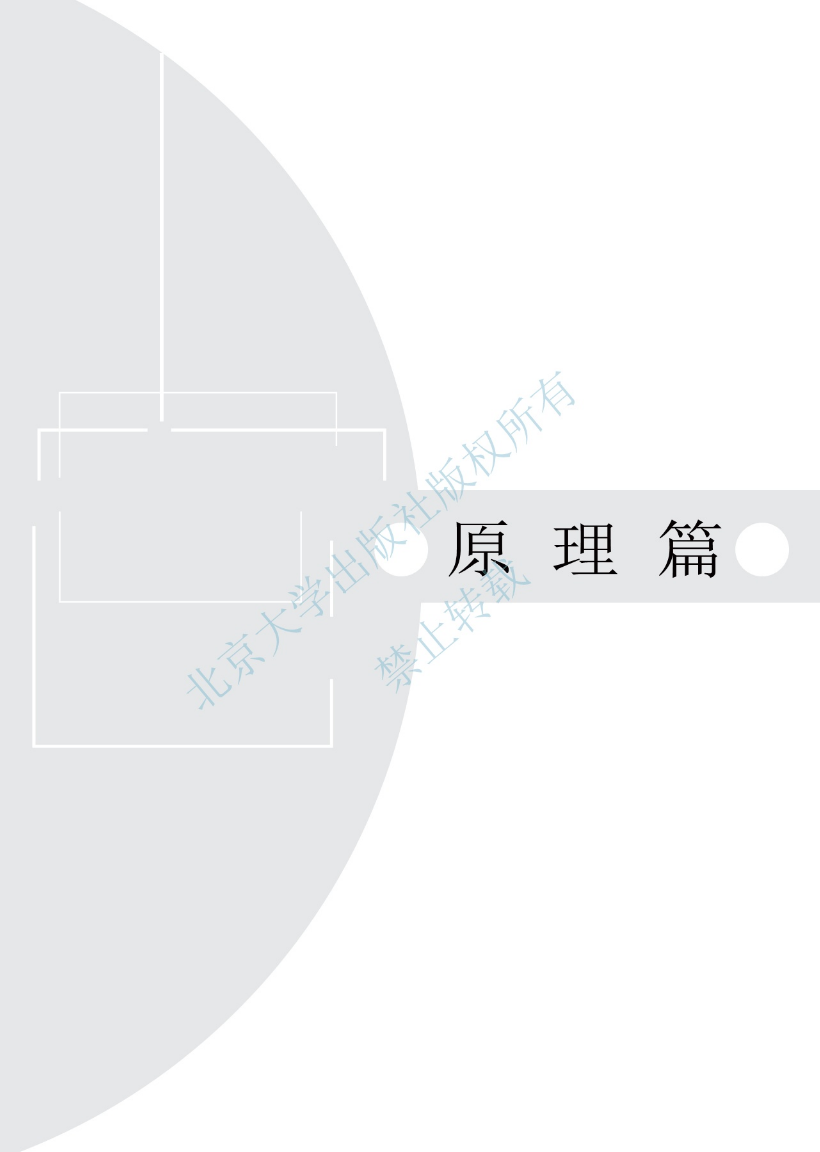

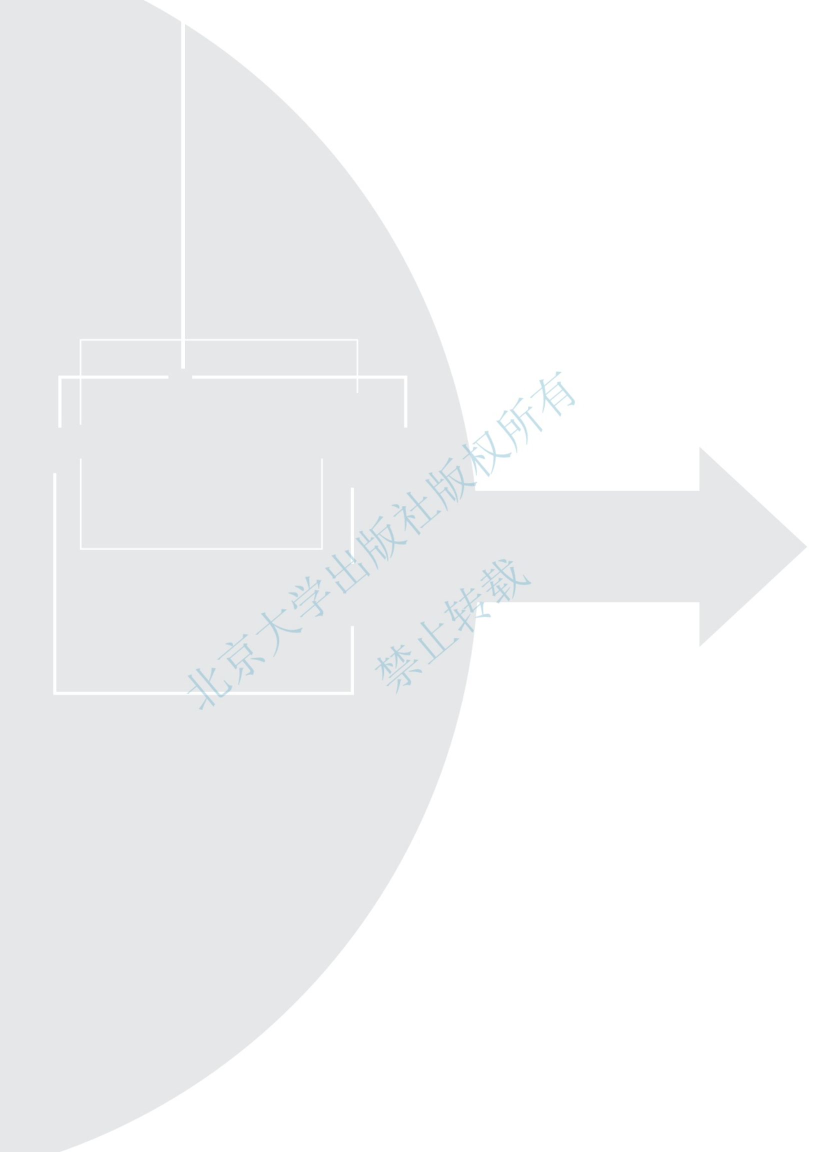

CONTENTS

LOGO&IDENTITY DESIGN
PACKAGE DESIGN
POSTER DESIGN
ILLUSTRATION
PHOTOGRAPHY
LAYOUT DESIGN
GRAPHIC DESIGN

原 理 篇

第 1 章　编排设计导论

课前训练(知觉探索训练)

训练内容：请同学任意搜集两幅版面编排作品，用直观的感觉说出其中哪一张编排得好一些，哪一张编排得差一些，鼓励学生大胆说出其想法，并用文字把感受写下来，保留此训练内容，待编排设计原理讲完后，利用所学原理重新分析，以此加深对编排设计的理解。

训练注意事项：鼓励同学自由展开想象，不要在意结果，正面鼓励，多多参与，发表意见，提高学生学习的积极性。

训练要求和目标

要求：在课堂中教师积极引导，提高学生参与的主动性，增强学生的学习兴趣。

目标：通过对编排设计作品的知觉探索训练，使学生真正参与到编排设计的学习中来，面对作品，如何分析，带着问题去学习，以此为切入点，可以有效增强学生对编排设计学习的积极性与主动性，为后期课程的逐步展开与深入打下良好的基础。

本章要点

理解编排设计的含义及其应用范围。

了解编排设计的历史及发展。

如何学习编排设计，如何掌握设计要点。

本章引言

对于任何一门课程的学习首先都要从基本概念开始，编排设计导论是从大的角度对编排设计进行总体认识与概述，其中包括对编排设计含义的理解，编排设计应用范围的认识，编排设计历史及发展演变等内容的讲述等，目的是使学生能够对编排设计有一个全面的整体认识，为后期的深入学习做好准备。同时，本章的第三小节就如何学习编排设计，提出了几点建议和具体的学习方法，希望能对学生学习编排设计提供帮助。

1.1　编排设计的概念

本节引言

在现实生活中，编排设计充斥着人们生活的各个角落，小到一个标签、一张卡片，大到一张报纸、一张海报，都离不开编排设计，甚至风格不同的各种多媒体界面、手机屏保、信息量丰富的电脑网页以及动态视频中的单张画面，都有编排设计的影子。那么，到底什么是编排设计，如何去理解它？这是需要首先解决的问题。

1.1.1　编排设计的定义

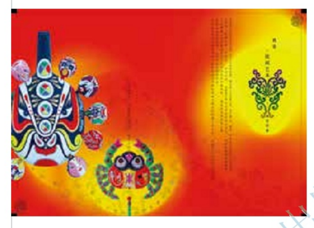

图1-1　西安民间艺术/张建设

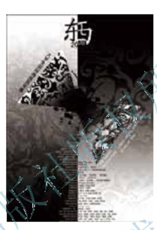

图1-2　东加西大学生国际海报双年展/张幽/指导教师：伊延波

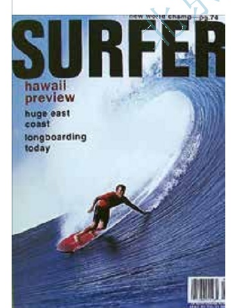

图1-3　冲浪者封面/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

图1-4　哈里·康尼克·Jr(Harry Connick　Jr)人物特写/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

自从有了人类，人类在生活与生产实践中就习惯于将各种事物分门别类，按使用需求和审美规律进行重新组合和排列，这一方面源于人类实践的需要，这种方式可以有效地节省时间，提高工作效率；另一方面，秩序、具有美感的事物，可以去除人内心的烦躁，吸引人的注意力，并能愉悦心情，如图1-1和图1-2所示。

页面中的信息也是一样，庞杂无序的信息内容不仅使阅读无从下手，造成阅读障碍，同时，没有规律的凌乱布局也会严重影响读者的阅读心情，只有阅读顺畅，使读者在阅读的过程中能够产生赏心悦目感觉的页面内容，才能有效地传达信息。因此，合理的编排设计是信息传达必不可少的重要手段，如图1-3和图1-4所示。

编排设计又称之为版式设计，是指通过对版面中的视觉元素(文字、图形、色彩)在布局、结构、配置上的设计，梳理版面中的阅读顺序，划分不同的版面功能区域，以达到更好地传达版面信息的目的。

编排设计是平面设计工作中的一个重要类别，同时也是保证平面设计领域其他设计项目能够顺利传达的一项基本技能，在平面设计领域中发挥着重要作用，如图1-5所示。

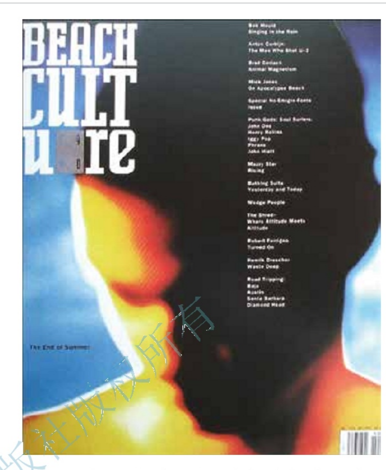

图1-5　“海滩文化”第4期封面/戴维·卡森/美/1990年/资料来源：印刷的终结

1.1.2　编排设计的应用范围

编排设计在过去主要被应用于书籍、报纸、杂志等平面印刷品的版式编排中，随着时代的发展，传播媒体的进一步扩大，编排设计的应用范围也随之扩大，不仅被广泛应用于形象识别手册、画册、招贴、DM单、CD封套、产品包装、展板等纸质印刷品中，同时也被广泛应用于网站页面、多媒体界面、手机终端界面、户外电子广告、电视视频版面等电子传播媒介的编排设计中，如图1-6和图1-7所示。

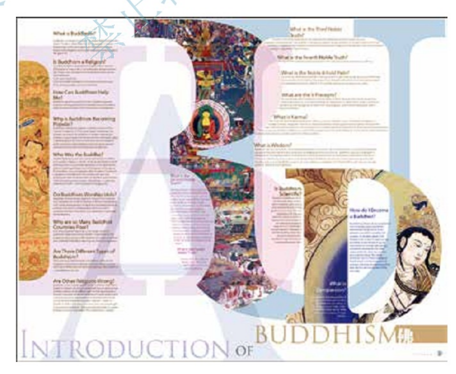

图1—6　Spread/张幽

图1-7　Portfolio/张幽

1.2　编排设计的历史与发展

本节引言

编排设计的产生与发展必然有其缘由与价值，本节从编排设计的产生开始，分别从新技术的不断革新对编排设计的影响和近代编排设计的发展与演变两个方面对不同时期编排设计的风格特点进行阐述，以加深学生对编排设计发展过程的了解。

1.2.1　早期的编排设计

大约在公元前3000年前后，两河流域的苏美尔人(Sumerian)就开始利用木片在湿泥板上刻画楔形文字。公元前1792年到1795年之间的汉莫拉比石版(Stele bearing the code of Hammurabi，图1-8)，从上面可以清晰地看出文字被整齐地安置在版面上的格子里，记录着威严的法律条例。

在古代中国，从在殷墟出土的甲骨文到大量刻画在青铜器上的金文，可以发现一种从上到下、从右到左的布局形式构成了当时版面编排的主体形式，并由此奠定了中文版面数千年的基本规范，这种规范甚至一直沿用到今天的竖排中文形式之中(图1-9)。

图1-8　汉莫拉比石版

图1-9　在殷墟发现的甲骨文

公元3～6世纪，罗马帝国走向衰亡，欧洲大陆逐渐进入了中世纪，在这一时期，宗教传播的需要带来了书籍出版的繁荣，出现了体现当时高水准版面设计的宗教手抄本，精美的插图与规范的文字混合编排，对文字和整本书籍的华丽繁琐的装饰，形成了当时宗教手抄本版面设计的基本特征。

1.2.2 新技术的不断革新对编排设计的影响

纸张和印刷术的发明，促进了编排设计的进一步发展。东汉的蔡伦，在前人的基础上改革了制纸工艺，使用了比较廉价的原料，生产出可以代替简帛的书写用纸。印刷术的发明时间说法不一，但在敦煌发现的唐代佛教经文《金刚经》被认为是确切可靠的现存最早的印刷品。这部佛经的末尾印有“咸通九年四月十五日王阶位二亲敬造普施”字样，表明这份印刷品印制的时间是唐懿宗咸通九年(公元868年，图1-10)。宋代以后，印刷术得到了广泛的应用，一些经典的雕版印刷品，比较完整地体现了中国书籍版面设计的布局体例。这种版面编排设计体系在审美情趣与阅读习惯上一直延续，直到清代末年西方思潮进入中国之前，基本没有发生过本质的改变。

毕昇发明了活字印刷术后，活字排版也随之出现，通过预先制好的字模来排版，也成为一种新的版面编排形式。在泥活字出现之后，相继出现木活字和锡、铜、铅等金属活字，但由于各种原因，后来都没有很好地普及和发展。

1450年前后，德国古登堡(图1-11)发明了金属活字印刷术，机器印刷带来了印刷效率的大幅度提高，对欧洲的出版业起到了极大的推动作用，大量印刷品的出现，宣示着版面编排设计进入了一个新的时期。

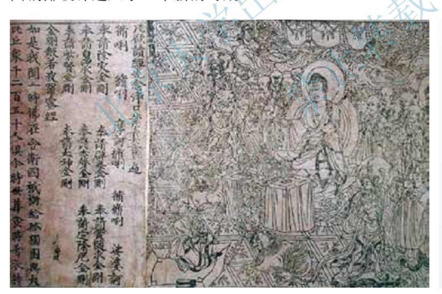

图1-10 唐懿宗咸通九年(公元868年)印刷的《金刚经》

图1-11 约翰内斯·古登堡，约1400年出生于德国美因茨，1468年2月3日逝世

自从18世纪，人们通过采用在感光涂层起的化学变化的方法发明了摄影术后，摄影便逐渐成为了版面设计中不可或缺的一种手段，它与文字、插图等一起成为构成版面的重要元素。摄影术在版面设计方面的另一个贡献是，它引发了照相排版技术的出现。1871年，发明家约翰·莫斯(John Calvin Moss)利用摄影术在金属板上制成插图，然后拼到

图1-12　阿普里尔·格莱曼1986年设计的海报使用了数码技术

文字版上一起印刷，这种技术是将照片转化为金属板上的网线或者网点，因此，这种技术的出现创造了一种可能，即将类似照片等的图片信息融入到版面编排设计中来。

1984年，苹果公司为其生产的个人电脑提供了绘图界面，一个新的时代因为数码技术在平面设计中被方便的应用而宣布到来(图1-12)。

20世纪90年代以后，数码技术的发展日趋成熟，设计师广泛应用InDesign、Illustrator，Photoshop等应用程序来完成他们的版面设计作品，使编排设计变得更加方便和快捷。

1.2.3　近现代编排设计的发展与演变

1. 19世纪的“工艺美术运动”与“新艺术运动”

19世纪下半叶，英国兴起了“工艺美术运动”，标志着现代设计时代的到来。代表人物是英国艺术家、诗人威廉·莫里斯(William Morris，1834—1896)，他强调功能要与美相统一，认为“美就是价值，就是功能”，其作品如图1-13所示。

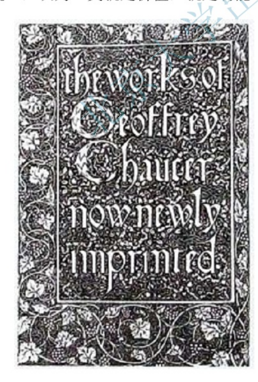

图1-13　扉页　插图　伯恩·琼斯/字体　版式　威廉·莫里斯

在工艺美术运动的感召下，欧洲又掀起了规模更为宏大、影响更为广泛的“新艺术运动”。新艺术运动是19世纪末20世纪初在欧洲和美国产生和发展的一次影响面相当大的装饰艺术运动，涉及到几十个国家，当时的建筑、家具、产品、服装、首饰、平面设

计、书籍插图以及绘画艺术都受到影响。英国和美国的“工艺美术运动”比较重视中世纪的歌德风格，把歌德风格作为一个重要的参考与借鉴来源，而“新艺术运动”则完全放弃任何一种传统装饰风格，完全走向自然风格，强调自然中不存在直线，强调自然中没有完全的平面，在装饰上突出表现曲线、有机形态，而装饰的动机基本来源于自然形态，这两次运动对当时版式编排的风格产生了重要影响，如图1-14所示。

图1-14 《雷恩的城市教堂》扉页/A.H.马克穆多/1883年

2．20世纪初主要流派对编排设计的影响

1）俄国构成主义

俄国构成主义是俄国十月革命之后由俄国的革命建筑家、艺术家、设计家发起的一场对艺术和设计进行探索的运动，代表人物是埃尔·李西斯基。他倡导简单明确的设计风格，摒弃传统的装饰风格，以几何形态构成图形，版面中的字体使用无装饰线体，注重形体美、节奏美与抽象美(图1-15)。俄国构成主义对世界艺术和设计的发展起到了很大的推动作用。

图1-15 绘画作品/马列维奇/1915年

图1-16 《风格》杂志封面/凡·杜斯伯/1917年

2）荷兰“风格派”运动

与俄国构成主义运动并驾齐驱的是荷兰“风格派”运动，其对艺术领域的影响是多方位的，涉及绘画、建筑、雕塑、设计等。荷兰“风格派”的平面设计成就主要体现在《风格》杂志的设计上，特点是高度逻辑性，完全采用简单的纵横编排方式，排除曲线，并在分割上使用单纯的颜色，基本没有其他多余的装饰，同时，版面中采用非对称的方式来追求非对称中的视觉平衡(图1-16)。

3）包豪斯对编排设计的影响

1919年德国建筑家格罗佩斯在德国魏玛建立了“国立魏玛包豪斯学校”，在平面设计方面，包豪斯奠定了现代平面的观念和风格，对后世影响深远。包豪斯在平面设计上受到俄国构成主义和荷兰“风格派”运动的影响，具有高度的理性化、功能性和几何化的特点。对此具有突出贡献的是莫霍里·纳吉和赫伯特·拜耶。1925年初，包豪斯学校

从魏玛搬迁到德绍，并对学校进行了重新改组，一些学校的毕业生被留校任教，成立了新的工作室，其中赫伯特·拜尔被安排主持版面的设计工作室，这一期间出现了大量的版面设计作品，这些作品有着鲜明的特点——风格主义和构成主义的印记清晰可辨。赫伯特·拜尔还设计了一系列无装饰线字体，并被广泛应用于其他众多版面设计作品中，这类版面设计，大量采用了非对称形式，版面简洁，内容清晰易读，极大地凸显了现代平面设计的功能特点，如图1-17和图1-18所示。

图1-17　“包豪斯在魏玛　1919—1923”展览会目录/赫伯特·拜耶/1923年

图1-18　《包豪斯》封面设计/莫霍里·纳吉/1929年

3．第二次世界大战后国际主义设计风格

20世纪50年代，在瑞士和联邦德国逐渐形成通过系统的网格结构和近乎标准化的版面公式来完成版面设计的设计风格，被称之为“瑞士平面设计风格”。这种设计风格后来由于其影响广泛，也被称作“国际主义风格”。国际主义平面风格的特点是：力图通过最简单的网格结构和近乎标准化的版面公式达到设计上的一致性，这种风格往往采用方格网为设计基础，无论字体还是图片都被排在框架里，因而排版上出现简单的纵横结构，采用无饰线体字体，形成高度功能化、理性化的平面设计风格，影响了全世界，如图1-19和图1-20所示。

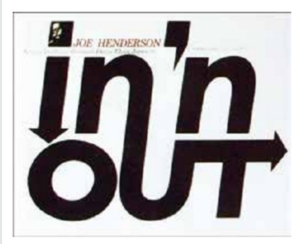

图1-19　“In　Out”纪念册封面设计/瑞德·米勒/1964年

图1-20　“Muter”产品目录版式设计/彼得·兹维特/1924年

1.3 如何学习编排设计

本节引言

对于任何一门课程的学习，明确学习目标和找到适合自己的学习方法，都是顺利完成本门课程学习的关键，编排设计的学习也一样。在编排设计学习之前首先要明确自己的学习目标，要学什么，学习这门课程的目的和意义是什么，通过这门课程的学习，自己将会具备哪些基本技能，用什么样的方法去学习才能效果更好，这些都是初学者在学习之前应该考虑的问题。

1.3.1 学习编排设计的目的及意义

编排设计是平面设计的一项重要内容，是培养设计师审美修养与画面整体布局能力的重要手段，牢固掌握编排设计的原理与方法，能够为后期学生专业方向课的学习打下良好的基础。作为平面设计师，无论面对的工作是书籍设计、包装设计，还是广告设计、形象识别设计，甚至是环境设计，只要与平面相关的各种设计项目都离不开字体与编排这一重要环节。可以说，对文字的编排与图文关系的处理，是顺利完成平面设计工作的前提，尤其是对书籍、杂志、报纸等以文本信息传达为主的平面印刷媒体的设计，不仅要研究其文字、图像、图形之间的关系，更要研究其阅读行为、结构组织、视觉流程等相关问题，只有这样才能具备平面设计的基本能力，完成平面设计的相关工作。因此，编排设计是一名合格的平面设计师必须掌握并应熟练运用的一项基本技能，编排设计能力是平面设计师必须具备的基本职业能力。

1.3.2 编排设计的学习方法

编排设计与其他专业设计课程一样，具备自身的设计原理，因此学习编排设计，首先要理解其基本原理与设计要点是什么。编排设计的基本原理是一切编排设计活动的基础，是评价一幅作品优劣的重要准则，如何深入理解原理的内涵，如何掌握其使用方法，如何正确把握设计要点与设计原则，是正确学习编排设计的第一步。

其次，编排设计主要是针对不同视觉元素之间关系的顺序、大小、所占位置、空间比例等的布局与调整。因此，学习编排设计，多看、勤思考是快速提高编排设计能力的关键。多看，指的是多欣赏编排设计作品，用直观感受去感觉哪幅作品的编排好一些，哪幅作品的编排差一些；勤思考，指的是在欣赏作品的同时，寻找编排设计作品中所使用的原理是什么，运用的效果如何，欠缺什么，是否可以进一步完善等问题。养成多看与勤思考的习惯，能够准确分辨编排设计作品的优劣，即培养所谓的“眼高”能力，可以提升自身的审美修养，并能在实践中有意避免其设计缺点，发挥设计优点，快速提升自身对编排设计作品的审美能力。

再次，多动手实践。在欣赏了大量编排设计作品，并能将设计作品与编排原理结合思考之后，要进行大量的实践训练。训练是将原理转化为技能的唯一途径，在训练的过程中，初学者往往会遇到很多问题。比如在设计初期阶段，预想自己的作品将设计成什么样的风格，心里明白，但在动手实践时却力不从心，这是很正常的，这时需要做的

事情就是要鼓励自己不要气馁，坚持做下去，只要有信心、有耐心、认真思考、勤于揣摩，好的想法自然会出现，一次小小的成功是为下一次大的成功积累更多的经验，所以鼓励自己做好每一次小的课题练习，循序渐进，日积月累，编排设计能力必然会逐步提升。

编排设计的学习是一个长期的过程，需要在不断的实践中积累经验，提高自身的审美能力与编排技巧，因此学习编排设计不可急躁，要有耐心、有信心，长期坚持下去，不懈的努力必然会收到良好的效果。

单元训练与作业

1．作品欣赏

欣赏图1-21～图1-32所示作品。

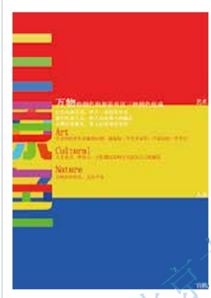

图1-21　共生/冯卫美/指导教师：汪洋

图1-22　第31届哈尔滨之夏音乐会/李璐/指导教师：汪洋

图1-23　第31届哈尔滨之夏音乐会/曹艳/指导教师：汪洋

图1-24　五月天歌友会/李璐/指导教师：伊延波

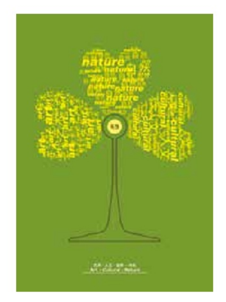

图1-25　共生/李心洁/指导教师：汪洋

图1-26　诺基亚音乐系列手机/王闻博/指导教师：伊延波

图1-27 保护森林/张晶晶/指导教师：伊延波

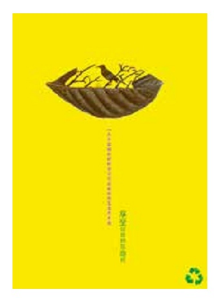

图1-28 公益回收/刘毅/指导教师：伊延波

图1-29 第31届哈尔滨之夏音乐会/章宝华/指导教师：汪洋

图1-30 第31届哈尔滨之夏音乐会/徐卫萍

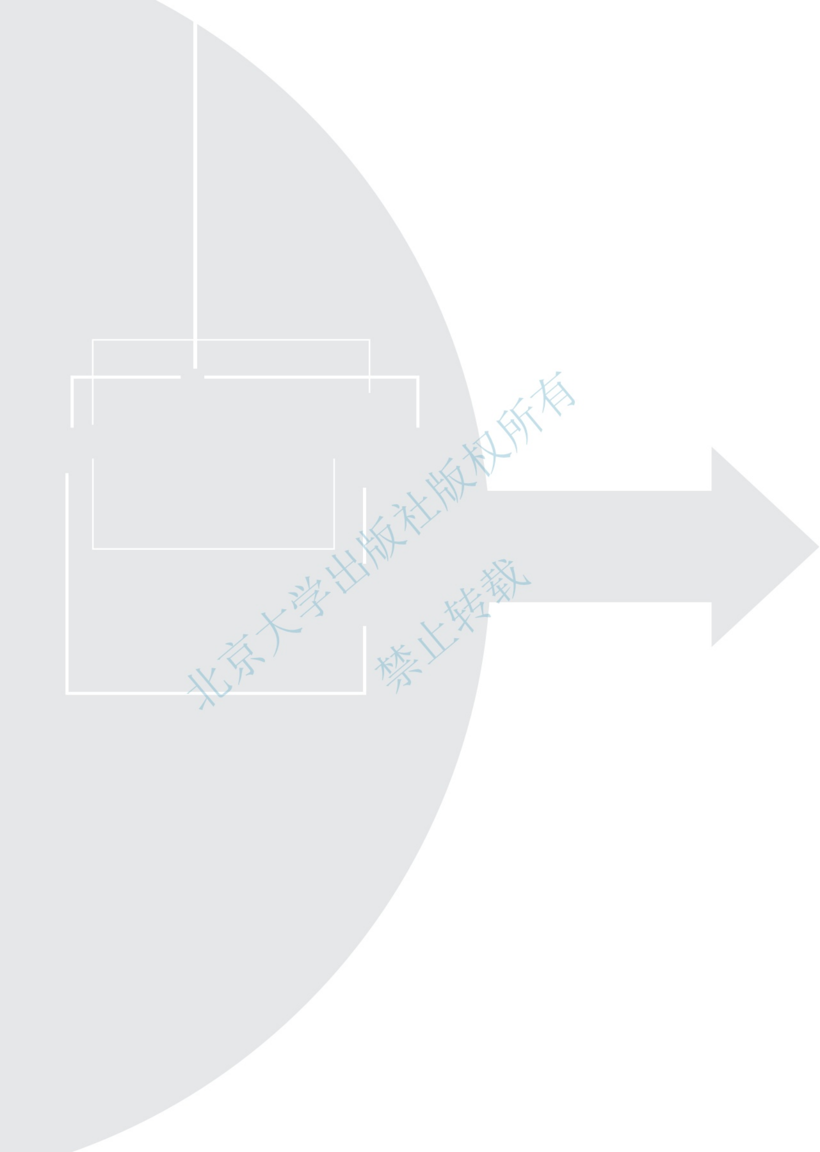

图1-31 第24届中国哈尔滨之夏音乐会/张建设

图1-32 创意中国/徐卫萍/指导教师：汪洋

2．理论思考

（1）通过对编排设计历史及发展的学习，归纳编排设计风格演变的特征，并进行总结。

（2）课后搜集两名曾经在历史中有影响力的平面设计师，分析其作品的特点及在当时的特殊地位。

第 2 章

编排设计的视觉元素

课前训练(文字功能类别的思考与训练)

训练内容：给同学分别展示两张以文字为主的编排设计作品，让学生思考这些作品版面上有几种类型的文字，这些文字分别具有什么样的功能，之后请学生回答，教师进行总结。

训练注意事项：教师所展示的编排作品文字功能类型尽量丰富，区别明显，并注意留给学生足够的思考时间，课上互动环节，鼓励学生积极发言，激发学生对文字编排学习的兴趣，活跃课堂气氛。

训练要求和目标

要求：教师积极引导，激发学生的参与热情，培养学生主动思考问题的能力。

目标：每次小的课前训练都是为了引起学生对本次课程内容的关注，本次课程注意引导学生关注版面细节，从文字开始，关注不同文字信息的类型特征，通过思考问题、回答问题、得出正确答案等一系列过程加深学生对文字元素的理解，从而为本次文字内容的教学开启一个好的开端。

本章要点

理解编排设计中文字的属性及其特点。

掌握版面中图像的处理方法。

熟悉编排设计色彩运用的方法与原则。

本章引言

编排中的视觉元素是构成版面视觉的主体，大体包括文字、图像与色彩等内容。编排设计即是将以上三大元素进行有目的的组织、安排与布局的过程。因此，在编排设计之前首先对三大元素的各自功能及其特点进行了解是非常必要的。本章分别对编排中文字、图像与色彩的特点、属性及处理方法进行介绍，目的在于为后期版面视觉元素的整合奠定基础。

2.1 文字

本节引言

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，与其他元素不同，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。因此，准确、合理运用文字，对于编排设计至关重要。文字为主编排设计，如图2-1所示。

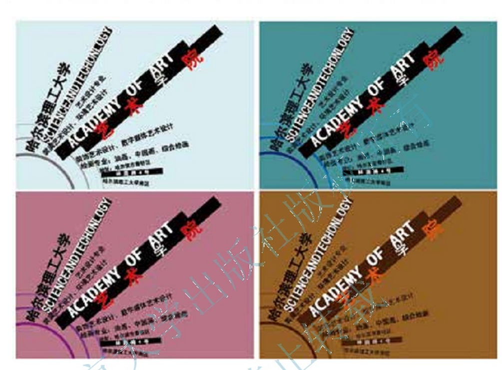

图2-1　文字为主编排设计/李婷婷

2.1.1　文字的特性

文字是人类用来记录语言的符号系统，对于文字的特性，可以从不同角度与不同深度去理解。首先，无论在书籍、报纸还是在杂志中，文字始终是人们了解信息内容的最主要工具，因此，对于页面中的文字，其最基本的功能在于阅读，阅读性是文字的第一特性；其次，文字具有一定的艺术性，经过精心设计与创作的字体，能使人产生强烈的视觉吸引力，并会对版面编排起到很好的装饰作用，因此比较注重编排美感的版式设计，如杂志、形象宣传册、包装等的版面设计可以从文字下手，对文字进行合理设计，可以使版面编排具有独一无二的视觉美感；最后，文字具有一定的思想性。文字的思想性，在于与好的创意相结合，好的创意不仅能加深文字本身的内涵与深度，同时，其所表现的主题还能警醒世人，具有一定的公益效益，如以字体为创意主体的公益广告等，如图2-2所示。

图2-2　中国精神/张静/指导教师：汪洋

2.1.2 文字的基本属性

对于文字来讲，具有自身的基本属性，分别介绍如下。

1．字体

字体是指具有特殊书写形式和风格的完整的字符集。不同的字体可以使版面产生不同的风格，设计时在选择字体的时候必须充分考虑到字体风格与版式的整体风格及主题内容的一致性。

1）印刷体

印刷体是指以几何线型组成的字样，在商业版面设计中，大多数的情况下是直接选用电脑字库里的印刷字体，如方正字库、汉仪字库等，电脑中安装的字库被大量地应用在文章的正文、说明性文字、标题当中。

(1) 中文印刷体。汉字的基本印刷字体发源于楷体，成熟于宋体，繁衍出仿宋、黑体及现代的多种字体，具体分类如下。

传统字体：楷体、行书、隶书、舒同体、魏碑、仿宋。

过渡字体：宋体(标宋、中宋、大宋)。

现代字体：黑体及等线体(超黑、中黑、中等线、细等线)。

(2) 英文印刷规范体。英文的字体风格反映出不同时期的时代特点，大致可以分为古罗马字体、现代罗马字体、方饰线体字(埃及体)、无饰线体字等。

古罗马字体形成于15世纪欧洲文艺复兴时期，它是拉丁字母的古体字，因此被称为古典罗马体。现代罗马字体系产生于18世纪，法国大革命和启蒙运动以后，在艺术上反对巴洛克风格和罗可可风格，反映在字体上，工整、精致、朴素，给人条理性和节奏感，为了和古罗马体相区别称之为现代罗马体。19世纪初，在英国随着商业活动的蓬勃发展，方饰线体出现于巴黎街头的广告上，其特征明显，线条很粗，由于它的矩形字角极似埃及神殿固定大柱的柱台，而被称为埃及体。无饰线体几乎和方饰线体同时流行，英国人称之为黑体，它把前者的装饰角完全去掉只剩字母的骨架，使字母醒目、简洁、结实、有力。随着时代的发展，现代英文字体也在不断出现，为版式的编排提供了更多可以借鉴的变化形式。

在中英文对照的版面中，英文字体的选用多与中文字体相匹配。例如在版式编排中，如果中文字体选用黑体，那么与之相对应的英文字体应选择与其风格相类似的无饰线体，这样的版面视觉才会更统一。

2）品牌设计字体

品牌设计字体又称变体字，是在一定程度上摆脱了原有字形和笔画的束缚，依据文字内容，充分运用想象力，艺术地重新组织字形的方法。商业设计中品牌诉求的识别性特点，要求品牌字体具有独创性，使之与同类品牌相区分。

2．字号

字号指的是一个文字的大小。计算字体面积的大小有号数制、级数制和点数制(pt)。不同国家习惯使用的单位也有所不同，比较常用的是号数制(字号)和点数制(磅)。在一般情况下，当字号小于4磅时，由于文字过于细密，识别性弱，会造成阅读障碍，因此在通常情况下，标题性文字一般在14磅以上，正文文字大约在9～12磅之间，人们经常看到的

书籍或者报纸的正文文字一般为8磅或者9磅，这样的磅值比较适宜阅读。不同字号的汉字在版面中的识别效果，如图2-3所示。

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。 宋体 6磅

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。 宋体 9磅

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。 宋体 12磅

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。 宋体 14磅

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理、具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间 宋体 18磅

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使 宋体 24磅

图2-3　不同字号的汉字在版面中的识别效果

3．字距与行距

字距指的是在同一行文字中，字与字之间的距离。行距指的是在同一段落中，行与行之间的距离。把握文字的间距、行距不仅是阅读功能的需要，也是形式美感的需要。行距的控制比字体大小更能造就清晰顺畅的阅读条件，从形式感上讲，紧密的行距使段落在版面中呈现面的特点，而分散的行距使段落的整体感在视觉上弱化，而突显每一行的线性特点。一般要求行距略大于字距。不同行距特点如图2-4至图2-6所示。

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理，具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。

图2-4　行距过于紧密，影响正常阅读

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理，具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。

图2-5　行距宽松，视线流畅，但整体感弱

在一幅编排设计中，文字是使用频率最多的视觉元素之一，文字不仅肩负着阅读的重要使命，而且设计合理，具有创意的新颖字体还具有图形的功能，不仅能在瞬间抓住人的视线，引起读者的注意，还能够有效传达信息。

图2-6　行距适宜，适合阅读

4．对齐方式

对齐方式指的是文字在文本段落中所处的位置关系。一幅页面中的文字段落之所以整体、有规律，是由于段落文字使用了不同的对齐方式。不同文字对齐方式的合理运用，能有效增强页面的秩序感和整体感，对齐方式具体分类如下。

1）左右对齐

段落文字的两端依照文本框左右边缘对齐，是段落文字最常用的排列格式，左右对齐使得段落文字严谨、端正、美观，这种整齐划一的排列方式可使版面视觉清晰有序。

2）左边对齐

这是最接近阅读习惯的一种排列方式，版面格式规范而不刻意。左边对齐的文字在整体段落的左边形成一条垂直线，右边根据编排需求有紧有松，虚实相间，可形成较强的韵律感与形式美感，如图2-7所示。

The buildings of Harbin integration is of Chinese and western combination and well-known far and near. Various modern European architectural styles in Harbin constitute a unique city landscape. These modern buildings of Harbin carry the unique cultural heritage and play an important role both from a historical perspective and an architectural

图2-7　左边对齐

3）右边对齐

右边对齐方式只适用于少量文字，可以形成较特殊的版面视觉。这种对齐方式不太符合人们的阅读习惯，但能形成较新颖的视觉效果，在编排时右边的对齐部分往往会与图形照片建立视觉联系以取得整体的版面形式，如图2-8所示。

4）居中对齐

每一行文字以与文本框垂直的中轴线对齐，居中对齐方式多用于中心对称式版面，给人以庄重、肃穆、经典的感觉，其特点是中心突出、视线集中、整体感强。如配有图

片，文字中轴线最好与图片中轴线对齐，这样版面视觉更加统一、均衡，如图2-9所示。

The buildings of Harbin integration is of Chinese and western combination and well-known far and near. Various modern European architectural styles in Harbin constitute a unique city landscape. These modern buildings of Harbin carry the unique cultural heritage and play an important role both from a historical perspective and an architectural

图2-8　右边对齐

The buildings of Harbin integration is of Chinese and western combination and well-known far and near. Various modern European architectural styles in Harbin constitute a unique city landscape. These modern buildings of Harbin carry the unique cultural heritage and play an important role both from a historical perspective and an architectural

图2-9　居中对齐

5）自由排列

文字根据画面的需求自由排列，打破秩序，崇尚随兴，适宜运用于少量的字数，可使文字易于与画面融合，轻松而富有韵味。但要注意，这里所说的自由并不是绝对的，自由排列是在遵循形式美法则的基础上，根据审美的需求与版面的空间合理安排文字元素，如图2-10所示。

6）文字绕图

指文字围绕画面中图形的外轮廓进行编排，这种方法使文字的编排生动有趣、亲切自然，是编排设计中较常用的一种编排方式，如图2-11所示。

图2-10　“鲍勃·莫尔德（Bob Mould）”人物特写/戴维·卡森/美/1990年/资料来源：印刷的终结

图2-11　关于摇滚明星的电视节目/戴维·卡森/美/图中文字绕图组成的图形映射出电视机的形状/资料来源：印刷的终结

2.1.3　字体的搭配组合

1．版面中字体的选择

字体是形成版面美感的重要元素，但在编排时字体种类的选择是越多越好，还是

简单明了好呢？这是一个需要强调的问题。对于一幅编排作品，文字的主要功能是用来阅读。因此，以文字为主的编排作品，字体的变化不宜过多，不论信息量有多少，字体选择控制在2～3种足以应付画面的需要。但在特殊情况下，如果有必要选择2～3种不同的字体，建议少量文字的标题选择较宽和具有一定修饰的字体，以吸引读者，而大量正文、段落、文字适合选择简洁、笔画较细的字体，以方便阅读，如图2-12所示。

图2-12　以文字为主的编排作品/李婷婷

2．竖排与横排

竖排与横排是文字编排的两种基本形式，汉字编排有两种可能，或横排或竖排，竖排被视作汉字传统的书写方式，现代设计中灵活地运用这种编排方式能区隔信息，获得不同的版面形式。

英文的竖排与汉字不同，这并不是英文正规的书写格式，也不符合英语使用者的阅读习惯，竖排仅仅是出于风格的特殊需要，或限于版面的特殊情况，因此英文较少适宜采用竖排形式。

2.1.4　文字层次关系的形成

从功能角度讲，版面中的文字常常有很多种，标题性文字、副标题性文字、正文、注释等，不同的功能性文字构成了整个版面的文字系统。编排设计者对文字编排的目的就是使不同功能性文字在版面中的排列具有一定的层次性，使读者在阅读这些文字的时候能够感受到文字编排的条理性与逻辑性。那么，如何打造编排设计中文字之间的层次关系呢？可以从以下两方面考虑。

首先，可以通过改变文字字号和字体的方式来调整文字之间的层次关系。比如在一个出版物的页面设计中，可以选择18磅作为标题性文字的尺寸，选择9磅作为正文的尺寸，选择7磅作为注释的尺寸，通过一系列字号的区分，很容易形成页面中文字的层次关

系。另外，字体的选择对文字层次关系的形成也至关重要，在一般情况下，通常选择庄重、严谨的字体作为标题性文字的字体，例如黑体、综艺体等，也可根据版面的需要适当对标题性文字进行加粗处理，这样的文字更加醒目；选择规整、清晰、识别性强的字体作为正文字体，例如宋体、仿宋等；选择斜体作为注释字体，这种处理方法可以有效区分不同功能性文字之间的关系，如图2-13所示。

其次，可以通过改变字体的颜色形成文字间的层次关系，例如在一幅海报作品中，文字不仅承担着阅读识别的功能，同时还具有修饰版面的作用，不同颜色的字体，给人带来的视觉感受不一样，纯度高、与背景颜色对比强烈的字体更加醒目，相反次之。因此，在进行文字层次关系处理的时候，从字体颜色的角度考虑，也是一个不错的处理方法，如图2-14所示。

图2-13　过渡时期稿件/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

图2-14　2010年第六届中国宋庄文化艺术节/哈尔滨理工大学艺术学院作品展招贴/汪洋

2.1.5　绘画性的文字版面

绘画性文字版面是对文字版面艺术性编排的一种探索，是相对于功能性文字版面来说的，文字版面的基本功能在于阅读，而绘画性的文字版面不仅具有文字用于阅读的基本属性，同时还具有利用图形传递信息的功能，如图2-15和图2-16所示。

经过特殊编排的文字形成各种图形、空间，从某种意义上说，这也是一种传达信息的形式，只不过这种信息传达不是通过阅读来完成，而是通过文字组合排列所形成的图形与版面空间来实现。设计者利用各种不同游戏性的实验编排，将读者的注意力吸引到对书页视觉特征的关注上，这种编排形式往往会产生意想不到的视觉效果，同时也能激发设计师的设计灵感，是现代编排设计训练中非常重要的一种视觉探索，如图2-17所示。

图2-15 绘画性文字版面设计/姚大侠

图2-16 绘画性文字版面设计/殷若桐/指导教师：汪洋

图2-17 国庆60周年海报/孙妍

2.2 图片

本节引言

图是构成编排设计的重要元素之一，一幅好的版式作品，离不开对图的编辑。图在版式设计中不仅起到增加版面视觉美感、形象表现设计主题的作用，同时图还具有传递信息的功能，新颖、独特、具有创意的图片能在瞬间抓住人的视觉，达到迅速传递信息的目的，在平面设计中，图已经成为编排设计者着力表现的重要元素，对初学者来讲，图的编辑与处理是学习编排设计必须掌握的基本技能。

2.2.1 图片的设计

编排设计中的图片种类很多，但无论这些图片是绘画作品，还是摄影照片，或是手绘插图，在编排设计中都要将其转化为电子图片，并对其进行合理的选择、剪切及组合。

1. 图片的选择

在表现一个版面主题时，设计师往往面对的图片很多，对众多的图片进行选择，是设计师进行图片编排的第一步，如何选择最适合该版面的图片，可以从两方面考虑，一方面，该图片要具有一定的美感，这种美感不仅指摄影图片的拍摄角度、构图、色彩等，而且还要具备能打动观赏者的瞬间，使观赏者与图片所表现的内容产生共鸣；另一方面，被选择的图片要符合版面主题，对主题能起到很好的补充与说明作用，如图2-18所示。

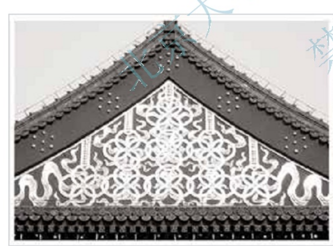

图2-18　所选择的图片主体形象要明确突出

2. 图片的剪裁

图片的剪裁也是图片编辑的关键一环，在编排设计中几乎没有原创图片不经过任何剪裁直接拿来用的。图片如何剪裁，要保留的部分多少，不仅需要根据图片的表现主体来确定，而且还需要充分考虑到版面的整体感觉，所保留的部分是否与版面的整体风格一致，是否足够吸引观赏者的视线，打动观赏者，使人记忆深刻，如

图2-19所示。

图2-19　剪裁大小不同所形成的不同图片视觉

3．图片的处理

在编排设计中，对图片进行处理是编排设计中不可缺少的关键环节，图片的处理方法大致可以分为以下几种。

1）褪底

利用照相机所采集的图像大多以矩形的形状在版面中出现，有时使人感觉呆板或突兀，为了使画面更具活力、生动、有趣，对照片进行褪底处理是一个不错的方法。褪底是将图片中的某个视觉要素沿着边缘进行剪裁，以此将该要素从图片中“抠”出来，经过褪底处理的图片视觉效果更加鲜明和突出，如图2-20所示。

图2-20　褪底图片轮廓更清晰，视觉效果更明显

在对图片进行褪底处理时，一定要严谨和细心，褪底图像的边缘要工整、细腻，不可有过多的剪切痕迹，尽量做到褪底图像的完整、美观。

2）合成

合成是图像处理经常使用的一种方法，合成是将多个具象元素，根据大小、强弱、虚实以及色调等多种视觉处理方法合成为一个统一、协调的整体，目的是为了突出主题，增强图像美感与视觉吸引力，如图2-21所示。

图2-21　它的生命是真的奢侈品-NABU
自然保护招贴/德国

图2-22 快乐新世纪/秋山贝义/日本

3）打散重构

将完整的摄影图片进行裁剪、打散，再从设计的角度对其重新组合、破碎、错叠处理，使画面的所有图文信息被重新归整为一个有机整体，这种处理方法所形成的画面往往被赋予了新的形式美感，具有新的生命力，如图2-22所示。

4）影调

将全彩的照片进行去色处理，保留明暗层次关系，再着以一套颜色，仅以一套颜色诠释照片的明暗层次，会增加画面的艺术感染力，如图2-23所示。

图2-23 影调的变化

图2-24 第28届中国·哈尔滨之夏音乐会/张建设

5）虚实

根据主题与构图需要，对图片进行虚实处理可以有效地突出图片主体，避免次要部分的视觉干扰，虚实处理可以使画面更具空间感与层次美感，如图2-24所示。

4. 图片的组合

编排设计中图片的组合一般分为两种，即散状排列和块状排列。针对不同的版面题材与图片数量选择适宜的排列方式，可以打造富有不同表现力的版面空间。散状排列指图片以散构的形式排列在版面中，能够营造版面轻松、活跃的视觉气氛。块状排列指版面中的图片要以归整的块状进行排列，这种排列方式讲究版面的秩序性和严谨性，归整的版面区域划分，可以使版面信息清晰醒目、一目了然。

2.2.2 图片内容所带来的版面感受

在平面设计中，不同的图片内容传达着不同的视觉信息，在编排设计中，为了传达特定的主题内容，常常选择与之相关联的图片帮助强化版面主题。根据图片所表现内容的不同，可以将图片分为具象性图片、抽象性图片、创意性图片以及特殊技法图片等，不同的图片内容在版面中所表达的视觉感受是不一样的。

1. 具象性图片增强版面的直观感受

具象性图片是指对自然界中的物象直接采集，根据版式的需求进行有目的性处理的图片。具象性图片包含的内容广泛，人物、动物、植物、风景、建筑、物品等形象都属于具象性图片的范畴，在编排设计中，利用具象性图片传递信息，具有直观、醒目的视觉效果，如图2-25和图2-26所示。

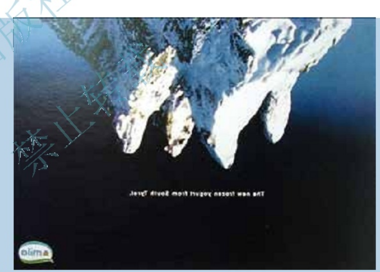

图2-25 乳业产品广告

图2-26 小碳裕司个展系列招贴/小碳裕司/日本

2．抽象性图片丰富版面的视觉效果

抽象性图片是对自然形象进行概括、提炼、简化而得到的形态，这种图形样式虽然在外在形式上已经脱离了原有物象的相貌特征，但其本质上仍具有与原物品相关联的特性，例如点、线、文字符号、几何形以及不规则的有机形等。抽象性图片具有简约化特征，在版面中可以起到很好的烘托主题、串联信息、构建画面、营造气氛的调和作用，可以有效地丰富版面的视觉效果，如图2-27和图2-28所示。

图2-27　信息时代转换与换位讲座招贴/伊延波

图2-28　进步与互动讲座招贴/伊延波

3．创意性图片增强版面的视觉冲击力

创意性图片是根据图片所要表达的主题，利用创造性思维和不同的表现手法对图片进行的创作。创意性图片往往效果明显，表现力更强，会在瞬间抓住观赏者的视觉，并能形成深刻记忆，常被用于平面广告、图形创意等领域，优秀的创意性图片往往还具备深刻的文化内涵，发人深省，具有一定的公益、警示作用，如图2-29和图2-30所示。

图2-29　爱因斯坦—毕雷矿泉水/法国

图2-30　眼睛—毕雷矿泉水/法国

4．特殊技法图片增强版面的艺术魅力

特殊技法图片是通过对原有图片进行特殊技法加工所形成的具有新的艺术魅力的图片。常见的特殊技法有点绘、拼贴、半立体处理、转印、刮刻等，经过特殊技法处理过的图片具备了新的生命力，往往比原图片的艺术效果更强，更具吸引力，如图2-31和图2-32所示。

图2-31　特殊技法-线绘/蒋静飞

图2-32　特殊技法-反白/谢杨丽

2.3　色彩

本节引言

“远看色，近看花”，进入人们视线的形象，“第一印象”是在最开始的几秒钟内形成的，而形成“第一印象”的最重要因素是以色彩为中心的视觉信息，然后才是造型、材质和其他细节。换而言之，在设计中传达信息和印象最重要且最即时有效的要素便是色彩，不同的色彩能给观赏者带来不同的感受，对编排设计作品而言，色彩印象往往占据版面视觉的重要地位。

2.3.1　色彩的基本要素在版面中的运用

自然界中的色彩千变万化，为了更好地把握和运用色彩，人们对色彩进行研究、概括，总结出构成色彩的3个基本要素，即色相、明度和纯度。在编排设计中，合理的运用色彩三要素可以营造出不同色彩感觉的版面风格。

1．色相在版面中的运用

色相是构成色彩的三要素之一，色相由色彩的波长决定，每种色彩都有与之相对应的色相名称，在通常情况下，人们都是通过色相来识别和辨认物象的色彩的。

在编排设计中，通常利用色相可以营造出不同色彩感觉的版面视觉，例如象征生命与活力的绿色系版面，象征能量、热情的红色系版面等。在色相的运用上，利用减法法则，减少用色数量，能够打造简洁、明快的版面效果，运用对比强烈的简洁色彩，可以有效突出版面主体，营造版面的视觉焦点。色相环如图2-33所示。

图2-33　色相环

2．明度在版面中的运用

色彩明度指色彩的深浅与明暗系数，色彩的明度值取决它反射的光的强度，不同明度的色彩给人的感受是不一样的，如高明度的色彩给人的感觉清新、明亮、华丽，低明度的色彩给人的感觉深沉、低调、朴素，中明度的色彩给人的感觉朦胧、含蓄、平淡等。明度能够表现物体的立体感与空间感。

在编排设计中，利用色彩的明度可以使版面变得明亮或者低沉，通常情况下，根据版面的元素与版面所要表达的主题选择适宜的明度值对版面信息的传达至关重要。不同明度对比如图2-34所示。

图2-34　不同明度对比

3．纯度在版面中的运用

纯度是指色彩的鲜艳程度，也有艳度、浓度、彩度、饱和度等说法，纯度越高的色彩在视觉上越鲜艳，纯度越低的色彩视觉感觉越暗淡。

在编排设计中，不同的纯度能带来不同版面的视觉情调与氛围，高纯度的色彩鲜艳、亮丽，能有效提升版面整体的华丽感，给人留下艳丽、华美的视觉印象。低纯度的色彩平静、暗淡，给人沉稳、冷静的视觉效果。中纯度的色彩既不艳丽也不暗淡，而呈现出相对平静、淡定的状态，能够营造温和、统一的版面视觉效果。纯度对比如图2-35和图2-36所示。

图2-35　纯度的高低对比　　图2-36　加入不同等级黑白灰的纯度变化

2.3.2　色彩所呈现的版面风格

在编排设计中，色彩的运用对版面主题与风格的表达至关重要，不同色彩能够帮助传达不同的主题内容，不同色彩的合理运用能够呈现不同风格的版面特征。

1．怀旧的版面风格

怀旧能引起人们对往事的思考与怀念，在编排设计中，为了主题需要营造怀旧风格的版面视觉，在色彩上可以选用低纯度、深色系的颜色，这种低沉、稳重的色彩感觉能够有效帮助衬托主题，营造怀旧的视觉气氛，并能促使观赏者与版面主题产生共鸣，如图2-37所示。

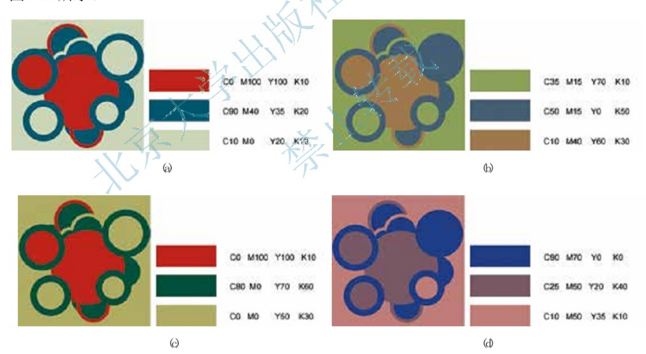

图2-37　怀旧的版面风格

2．温馨感觉的营造

温馨主题的版面视觉可以通过暖色系来营造，尤其是橙色系，能带给人喜悦、幸福、家的感觉，橙色系根据明度的不同能够营造不同的温暖感觉。因此，营造温馨的版面视觉可以多采用橙色系、黄色系等能带给人温暖感觉的色彩，如图2-38所示。

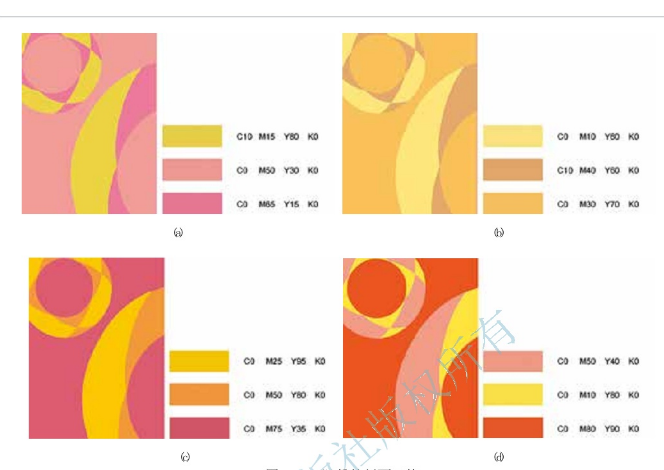

图2-38　温馨的版面风格

3．华丽的版面视觉

纯度高、明度高的色彩能给人带来华丽的视觉感受，尤其是纯度高的暖色系，给人的感觉艳丽、华美。因此，在编排设计中合理搭配纯度高、明度高的颜色能够营造华丽的版面视觉，但要注意版面各要素之间的色彩搭配一定要和谐、美好，如图2-39所示。

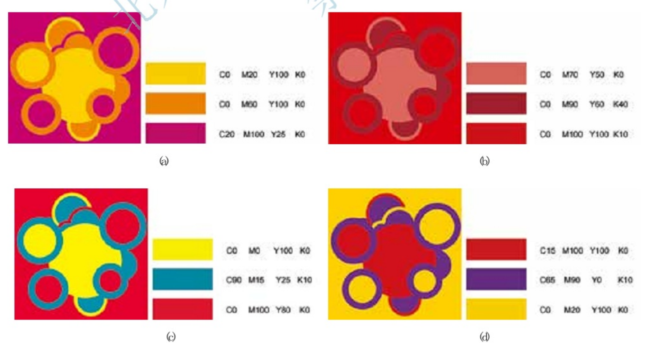

图2-39　华丽的版面风格

4．浪漫的版面氛围

浪漫的版面视觉可以通过明度高的暖色系来营造，如粉红、淡紫等色彩，这类色系能够打造出柔和、典雅的浪漫情调，给观赏者以无限的想象空间，如图2-40所示。

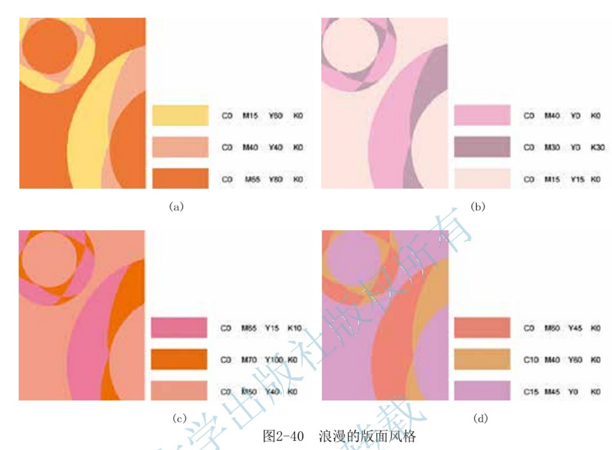

图2-40 浪漫的版面风格

5．时尚的版面气息

在编排设计中，鲜艳的色彩组合能够营造出时尚的现代气息，和谐的、浓烈的鲜艳颜色组合在一起具有热情、火辣、火爆的视觉感受，因此大胆地运用鲜艳的色彩组合能够丰富版面效果，形成强烈的视觉冲击力，如图2-41所示。

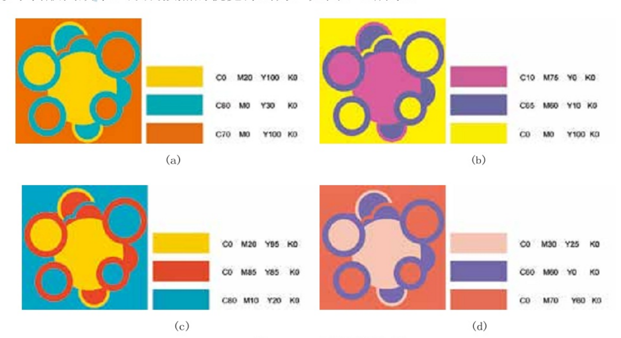

图2-41 时尚的版面风格

6．严肃的理性风格

在对科技性、工业性等严肃的版面进行设计时，颜色多选用冷色系，冷色、暗色能带给人庄严肃穆的感觉，同时还能给人严谨、理性、信任的视觉感受，使人产生尊重、敬畏的情感心理，如图2-42所示。

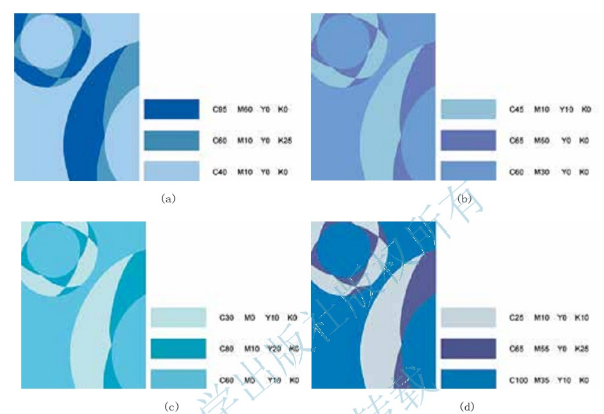

图2-42　严肃的版面风格

7．悬疑的视觉气氛

在版式设计中，选用明度低的暗色，适度配合灰色、黑色等色彩，可以产生悬疑、神秘的版面视觉，这种配色方式尤其适合带有悬疑色彩的影视海报，通过色彩的引导，很容易引起观赏者的猜测、遐想，从而吸引观赏者的观赏兴趣，如图2-43所示。

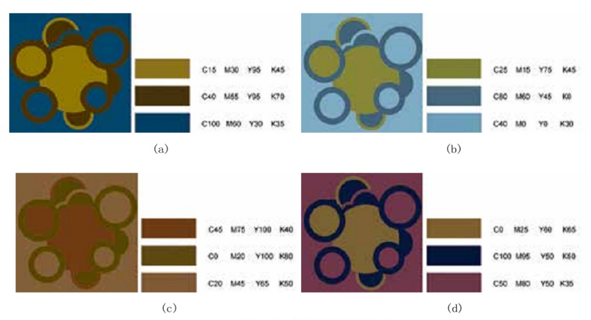

图2-43　悬疑的版面风格

单元训练与作业

1．作品欣赏

欣赏图2-44～图2-50所示作品。

图2-44　无为广告/张建设

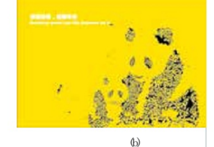
图2-45　汉字文化/孙妍

图2-46　中国精神/柯定国

(a)

(b)

(c)

图2-47　成就绿色，成就未来/孙妍

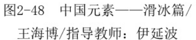

图2-48　中国元素——滑冰篇/王海博/指导教师：伊延波

图2-49　中国元素——滑板篇/王海博/指导教师：伊延波

图2-50　中国元素——击剑篇/王海博/指导教师：伊延波

2．课题内容——文字、图形、色彩相结合的版式设计练习

课题时间：4课时。

教学方式：教师先选用优秀的设计师作品作为范例，与学生们共同探讨设计师的创作特点及对版面中视觉元素的把控方式，增强学生的审美意识，然后拟一个主题内容，用文字、图形、色块分别排版图样，再将文字、图形与色块组合成一张图样。

要点提示：如果说版面是一个舞台，那么文字、图形、色彩则是在这个舞台上表演的角色，不同角色的搭配组成了不同的情节内容。观摩与分析经典作品，学习优秀设计师对视觉元素的经营技巧，同时加入自己的设计思路，使版面舞台更加华丽与活跃。

教学要求：

(1) 要求用文字、色彩、图形来表现某种主题。

(2) 主题明确，条理清晰，体现出创作个性与情趣。

(3) A4纸，提交打印稿和电子稿。

训练目的：通过欣赏优秀作品和作业练习，使学生理解文字、图形、色彩之间的关系及各自特点和作用，从而把握设计的语言和表现技法，将不同的表现要素用共同的、关联的视觉语言统一到一幅作品中，做到准确、灵活的运用。

3．其他作业

教师可根据教学的侧重点，选择多种训练方法有意识锻炼学生对文字、图形、色彩在版面中的驾驭能力。

4．理论思考

(1) 举例说明不同字体的搭配组合所表现出来的作品的特性。

(2) 举例说明色彩性格对版面设计的影响及色彩对文字、图形的作用。

5．相关知识链接

1) 色彩混合的“句法”

对于出现的冲突效果或互斥效果，是不应该被“粗暴”地排斥的，因为这种效果对

于一个希望在艺术品中清晰地表达某种意义的艺术家来说，是一种珍贵的手段，不仅可以帮助他把前景与后景分离开来，还可以把树的叶子与树干和树枝分离开来。或者，他还可以利用这种效果阻止眼睛从那些他不希望描扫的路线上扫过。

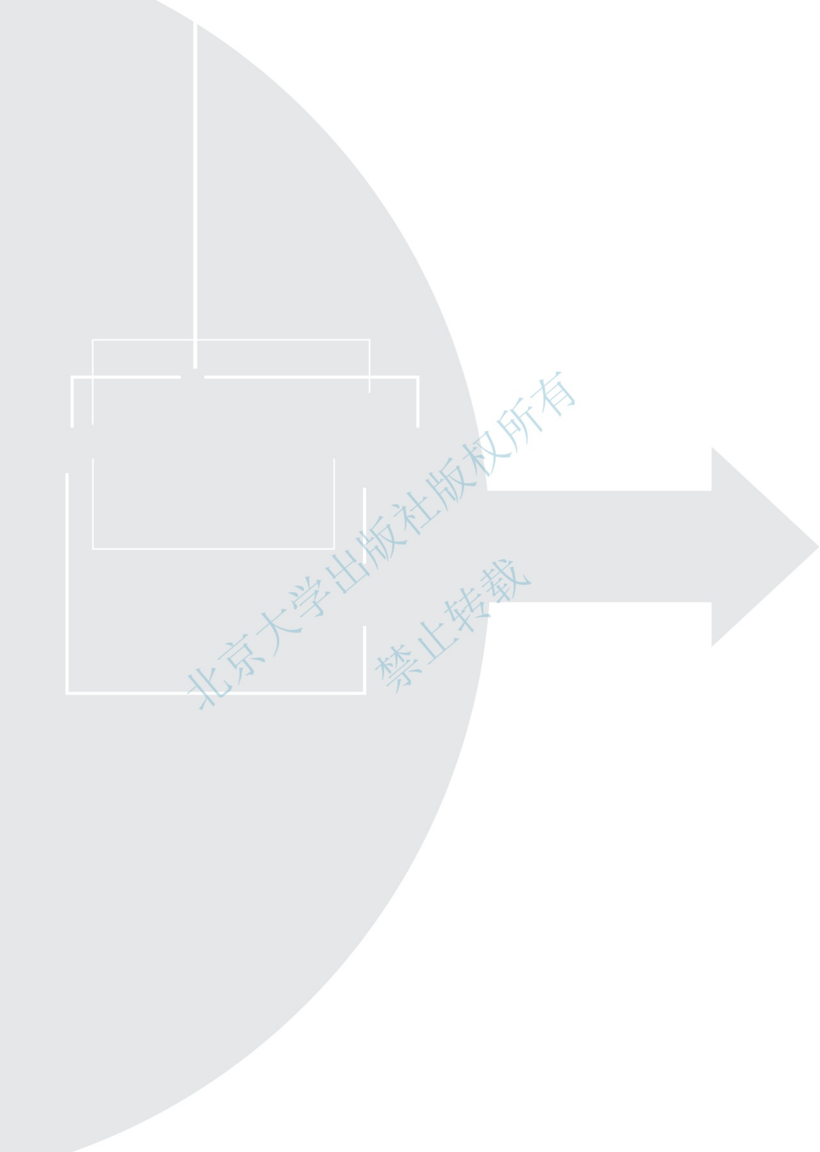
参见：鲁道夫·阿恩海姆. 艺术与视知觉[M]. 成都：四川人民出版社，1998.

2） 编排设计

编排设计主要包括书籍装帧和书籍、报刊、册页等所有印刷品的版面设计，以及影视图文平面设计等。当编排的是广告信息内容时，便同时属于广告设计；当编排的是包装的版面时，便又属于包装设计。

参见：尹定邦. 设计学概论[M]. 长沙：湖南科学技术出版社，2009.

第 3 章 编排设计的原理

课前训练(版面视觉重点的感受与思考)

训练内容：分别向学生展示几组图文混排的编排设计作品，让学生用最直观的视觉感觉感受这些作品的视觉重点，观察视觉重点的特点，并思考视觉重点形成的原因，请学生回答，说明理由，教师最后总结。

训练注意事项：教师所展示的编排设计作品视觉重点尽量明显，视觉重点形成的原理要有所不同，具有代表性，并注意留给学生足够的思考时间。课上互动环节，鼓励学生大胆说出自己的真实感受，不怕说错，让每个同学都能真正参与到问题的思考中来，加深课题训练印象。

训练要求和目标

要求：课题训练之前要求教师对视觉重点的概念简单讲述，使学生对视觉重点有一个正确的认识，课上教师与学生积极互动，激发学生的参与热情，共同思考，教师在最后总结问题时注意用词准确、讲述到位。

目标：本次课前训练目标是为了引起学生对版面视觉重点的关注与认识，版面重心是构成版面视觉主体的重要组成部分，通过认真思考版面重心的形成规律，总结版面视觉元素图形、文字、色彩在版面视觉重心中的应用特点，加深学生对版面视觉重点形成规律的认识，从而为正确编排版面，打造具有强烈视觉冲击力的版面视觉奠定基础。

本章要点

黄金分割定律与视觉美点。

视觉重点的形成。

形式美法则在版面中的运用。

本章引言

本章是本书的核心篇章，讲述编排设计的重要原理。任何设计都有它的理论基础，编排设计也一样，本章通过对编排设计中如何确定视觉美点，如何确定最佳视域，如何营造视觉重点等内容的阐述，使读者对编排设计原理有一个清晰、明确的认识，并能在掌握此原理的基础上重新审视版面，对版面的视觉构成及最佳视域有一个全新的理解与感悟。

3.1 黄金分割与视觉美点

本节引言

在一幅版式作品中，如果能正确确定版面中视觉美点区域，并能将视觉主体元素摆放在视觉美点处，那么这幅版面作品将具备一定的艺术美感，并更有利于信息的传达。那么如何确定版面中的视觉美点，如何定位版面中的美点区域，这将是本节重点讲述的内容。本节从黄金分割律出发，引申到二维空间中的最美区域，使学生理解并能正确找到版面中视觉美点的位置，并能根据版式主题的需求进行有目的的版面编排设计。

3.1.1 黄金分割

黄金分割是世界上公认的具有严格的比例性、艺术性、和谐性，蕴藏着丰富美学价值的定律。

1. 黄金分割律的定义

黄金分割是一种数学上的比例关系，最早由古希腊哲学家毕达哥拉斯发现，德国美学家泽辛把这一比例称为黄金分割律。其定义为将一条线段分为两部分，较大部分与较小部分之比等于整体与较大部分之比，其比值为1：0.618，由于按此比例设计的造型十分美丽，被认为是最理想的分配，因此称为黄金分割，也称为中外比。

2. 黄金分割的应用

由于黄金分割在造型艺术中具有不可低估的美学价值，因此在实际生活中黄金分割律的应用也十分广泛，例如舞台上的主持人不是站在舞台的正中央，而是偏在舞台一侧，大约站在舞台长度的黄金分割点处的位置，因为此位置视觉效果最美观，声音传播的效果也最好。在建筑物中，一些线段的比也科学地采用了黄金分割律，例如埃及金字塔，形似方锥，但这些金字塔底面的边长与高之比都接近于0.618，古代的一些神庙，在建筑时高和宽也是严格按照黄金分割比来建立，他们认为这样的长方形最美观。令人惊讶的是，人体自身也和0.618密切相关，意大利画家达·芬奇发现，人的肚脐位于身长的0.618处，画家们按照0.618：1来设计腿长与身高的比例，画出来的人体身材最优美。在自然界中，植物叶子的生长也遵循着0.618定律，如果从一棵嫩枝的顶端向下看，会发现叶子是按照黄金分割的规律排列着的，植物学家认为，这个角度对叶子的采光、通风都是最佳的。将这个比率运用到版式设计之中，可以得到更容易被读者喜欢的构图。黄金分割律在人们生活中已经成为了一条重要的审美定律，是设计创作者必须理解并应正确应用的经典定律。黄金分割律在建筑中的应用如图3-1所示。

图3-1 黄金分割律在建筑中的应用

3.1.2 视觉美点

视觉美点指的是版面中最美的视觉点，找到了版面中最美的视觉点，就很容易营造版面中美的空间。

1．版面中视觉美点的确定

在编排中如何确定版面中的视觉美点，一直是设计创作者不断探讨的问题，对于一条线段，利用黄金分割法，可以确定线段上的两个视觉美点，那么对于一个平面来讲，可以认为它是由两组平行的线段组合而成，将两组平行线段上的8个视觉美点分别横向连接与纵向连接，就会在版面中出现4个相交点，这4个相交点即是平面中的视觉美点，如图3-2所示。

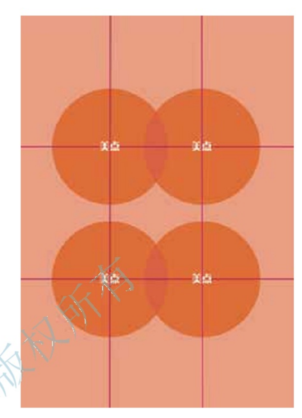

图3-2 版面中视觉美点的位置

2．版面中视觉美点的运用

版面中视觉美点的位置是根据黄金分割律得出的，用眼睛观察视觉美点的位置大约在版面中纵横两个方向的三分之一或三分之二的位置上，因此在构图设计中，如果要表现广阔的蓝天，通常将地平线设在版面纵向三分之二的位置上，这样的蓝天看上去更宽广，构图也更完美，如果要表现一望无际的海洋，则要把天际线设在版面纵向三分之一的位置上，这样的海洋看上去会更广阔。注意一定不要把天际线设在版面的中心线位置，那样的话，天际线脱离了视觉美点的位置，版面构图会显得僵硬、呆板，这就是为什么很多版面的构图，不会将主体物摆放在版面的正中心，而是有意将其摆放在版面正中心偏左或偏右位置上的主要原因，但特殊构图除外。

3.2 视觉重点的形成

本节引言

一幅有设计感的版式编排作品，往往在其版面设计中都有一个视觉重心，也可以称之为视觉焦点，视觉重心形成了整个版式的视觉主体，使观赏者一眼即能识别。具有视觉重心的版式作品往往视觉流程明确，主体突出，设计感更强。本节重点围绕视觉重心的形成方法，讲述版面中的视觉重点如何营造。

3.2.1 视觉重点的形成方法

在版式编排中，如何设计版面中的视觉重点是设计师必须认真思考的问题，营造版面重点的方法根据其版面主题需求的不同而有所不同，具体编排方法如下。

1. 简化

简化即是强化，简洁的版面往往具有最直观的表现力，能迅速传播主题信息，抓住观赏者的视线。因此，在版面设计中，为了突出主体，对版面进行简化是非常必要的，删除版面中多余的视觉元素，只保留主体元素，使背景保留大部分的空白，能有效突出主体，形成版面中的视觉焦点。简化并不是单调乏味和空白的滥用，而是建立在新颖独特的艺术层面上的，简化的实质是将信息内容精炼、浓缩，并突出创意表现，从而保证注入的视觉元素有足够的视觉感染力，以经得起读者的反复揣读，如图3-3和图3-4所示。

图3-3 摄影师“艾尔伯特·沃森(Albert Watson)作品集”/版面设计 戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

图3-4 2001年9月11日/桑田修/日本

2. 特异

特异是平面设计中经常使用的一种方法，利用特异可以营造版面中的视觉重点。在版面设计中，利用视觉元素的大小、明度、方向、形态、色彩等方面的特异，能够使特异元素从版面其他元素中突出出来，抓住观赏者的视线，形成视觉重点。但在进行特异变化时，要注意特异元素的摆放位置尽量位于版面中的视觉美点处，这样版面的整体视觉才会更完美，如图3-5～图3-7所示。

图3-5 帆船运动/安妮特·兰姿/法国

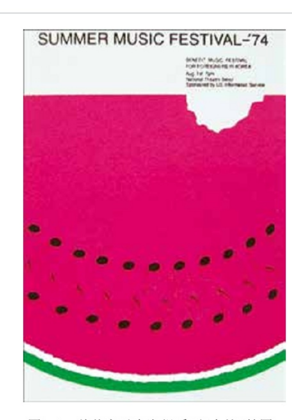

图3-6 慈善音乐会海报系列/金炫/韩国

图3-7 特异构成/殷若桐/指导教师：汪洋

3．指示

在版式设计中，有时利用一些带有指示性的图形、色彩等视觉元素，可以在版面中形成具有方向性的指示结构，利用这种编排方式，能有效突出指示目标主体，形成具有针对性的版面视觉重心，如图3-8和图3-9所示。

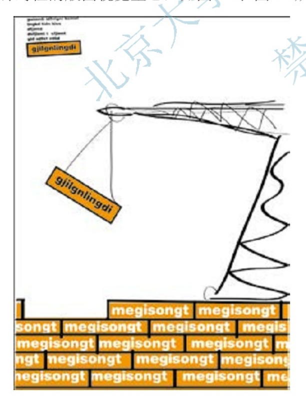

图3-8 图文版面构成/殷若桐/指导教师：汪洋

图3-9 祖国改革开放30年/徐文廷/指导教师：伊延波

3.2.2　最佳视域

版面中最重要的信息一般安排在注目价值最高的位置，这个位置被称为版面的“最佳视域”。根据黄金分割律人们得出在一幅版面中有4个视觉美点，这4个视觉美点往往是放置主体元素首先考虑到的位置，那么对于这4个视觉美点，其受关注的程度是否一样呢？研究表明，由于人类长期形成的观察习惯的特点，一个版面中的不同视域，受到的关注程度是不一样的，人的视线在一幅版面中的浏览顺序是从左到右、从上到下。因此，对于4个视觉美点而言，左上美点受关注的程度为42%，左下美点受关注程度为25%，右上美点受关注程度为20%，右下美点受关注程度为13%，如图3-10所示。根据这个数值，就能很容易确定一幅版面中最佳视觉的位置，即版面左上部和中上部为最佳视域，是应最优选择的位置。

版面设计是以自然科学和人文科学为前提的一种视觉和心理规律的科学研究，最佳视域是通过对人们视觉心理习惯的科学实验而得出的可供设计参考的“标准”，了解这一基本原理，结合实际情况具体调整，寻求创新与突破才能更好地为设计服务，如图3-11所示。

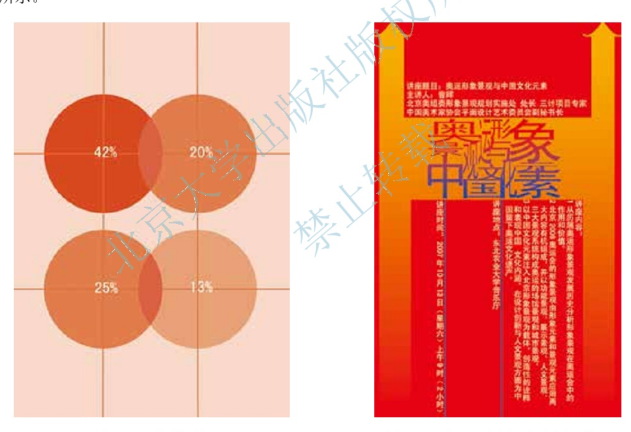

图3-10　最佳视域

图3-11　奥运形象景观与中国文化元素讲座海报/张幽/指导教师：伊延波

3.3　形式美法则在版面中的运用

本节引言

形式美法则是学习编排设计必须掌握的审美原则，形式美法则能够培养设计者对版

面形式美的感受，指导设计者更好地去设置版面元素，创造美的版面视觉。掌握形式美法则，能够使设计者自觉地运用形式美的法则表现美的版面内容，达到美的形式与美的内容的高度统一。

形式美法则是人类在创造美的形式、美的过程中对美的形式规律的经验总结和抽象概括，主要包括：对称与均衡、对比与调和、节奏与韵律、变异与秩序、虚实与留白、比例与适度等，下面分别对形式美法则的内容进行讲解。

1．对称与均衡

对称与均衡的作用都是寻求视觉上的稳定感。对称是指同等同量的平衡，对称的形式有以中轴线为轴心的左右对称，以水平线为基准的上下对称和以对称点为源的放射对称。在生活中对称的形式很多，如鸟类的羽翼、人的眼睛、中国的古典建筑乃至人类的身体都是对称构成的。对称的形态在视觉上有秩序、安定、整齐、典雅、庄重、沉静的朴素之美。在版式设计中利用对称原则可以打造平衡、稳定、庄重、严谨的版式空间。但是，对称的形式也易于产生呆板的感觉，在追求动感和变化的现代设计中，对称的形式在版面编排设计中常常会做一定的变化，以求得视觉上的灵活性，即不完全的对称，比如在色彩或者造形上做一定的变化，以打破绝对对称木讷的缺憾，这样的版面形式被称为相对对称或亚对称，如图3-12和图3-13所示。

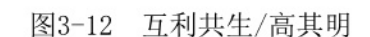

图3-12　互利共生/高其明

图3-13　反皮草/齐霞

均衡与对称有所不同，均衡是等量不等形的平衡，均衡是指以视觉中心为支点，各构成要素以支点保持视觉意义上的力度平衡，换句话说，均衡所指的是心理上的平衡，并非物象上下、左右的完全一致。因此，均衡与对称相比，更具活力。在版面设计中，过于对称的版面有时会显得过于呆板，而合理地运用均衡可以丰富版面，在维持了重心稳

定的前提下，产生动中有静、静中有动的形态美，使版面更具动感，如图3-14和图3-15所示。

图3-14　东加西第二届大学生国际海报双年展/张幽/指导教师：伊延波

图3-15　生命之树/孙妍

2．对比与调和

对比是差异性的强调，存在于相同或相异的性质之间，它是把相对的两种或多种要素通过相互比较，使其产生大小、明暗、黑白、强弱、疏密、粗细、高低、远近、动静、轻重、锐钝等强烈的视觉感受，对比是要显示要素之间的主从关系和统一变化的效果，各元素在同一版面中相互并存、彼此渗透，多种对比关系交融在一起，对比越强烈，视觉效果越刺激。调和是使两者或两者以上的元素相互具有共性，使其在同一画面中给人舒适、安定统一之感，是近似性的强调。在版式设计中，对比与调和相互牵制、不可分割，元素通过对比使版面产生矛盾上的差异，吸引观赏者的注意，再通过调和寻求元素间的关联，寻找共同点，进而缓和冲突使版面更具整体美感。因此，整体调和、局部对比是营造版面美感的常用方法，如图3-16和图3-17所示。

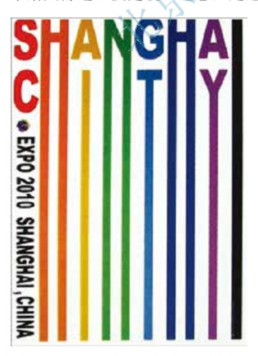

图3-16　2010年中国上海世界博览会/林磐耸

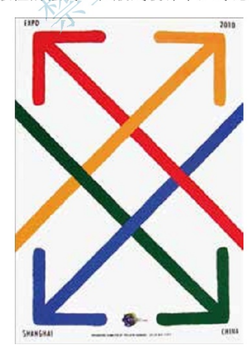

图3-17　2010年中国上海世界博览会/Caripi/芬兰

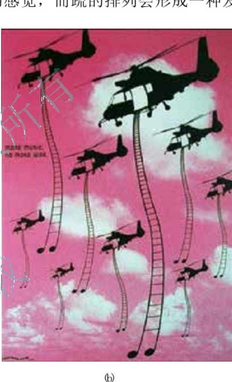
3．节奏与韵律

自然界的一切运动全部是按照一定时间周期进行运转的，这种周期变化的节奏与韵律直接支配着人的创作和想象，也影响着人的视觉。在版面构成中，具有一定节奏韵律的造型才能给人美的享受，潜在地塑造着画面的气氛和性格，或丰富热情，或简洁轻松。具体地说，节奏与韵律指的是同一个图形在一定的变化规律中，重复出现所产生的运动感。节奏有等距离的连续，也有渐变、大小、明暗、长短、形状、高低等的排列构成，从本质上来讲，节奏的就是由重复所获得的一种秩序感和生命感。

韵律指的是按一定规则或规律产生的视觉变化，通过视觉元素的疏密处理，产生丰富的变化，形成韵律感。密的排列给人收缩、集中的感觉，而疏的排列会形成一种发散、扩张的倾向，因此韵律是具有强烈的视觉张力的，韵律是富于变化的节奏，是节奏中注入个性化的变异形成的丰富而有趣味的反复与交替，节奏变化越大韵律感越强，版面效果越刚烈、振奋。节奏与韵律能够使人产生轻快、跳动、旋转的视幻效果，在版面设计中，能有效增强版面的艺术感染力，如图3-18和图3-19所示。

ⓐ

ⓑ

图3-18 和平海报/寺岛贤幸/日本

图3-19 斯里兰卡/夏茨·马维亚纳/戴维斯/津巴布韦

4．变异与秩序

变异是指在整体版面效果中有意识地夸张文字或图形的某个部分，使局部产生突变，在版面中变异的部分往往是版面中的视觉焦点，具有突出主题、牵引读者视线、有效传递版面主题信息的功能。秩序是一种组织美的编排方式，它能使版面效果整洁、有条理。具有秩序感的版面能够获得视觉上的规律美，可以引导视觉有序地从一个要素向另一要素转移。构成秩序美的原理有对称、均衡、韵律、多样统一等，在秩序中加入变异，能使版面构成更富于变化，并能有效突出版面的中心思想，如图3-20～图3-22所示。

图3-20　保护绿色/孙妍

图3-21　自然创造图形，图形引导自然/Mostafazadeh，Ali Reza/伊朗

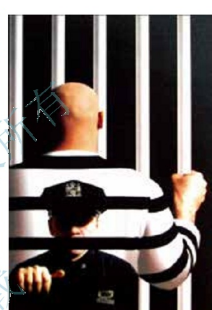

图3-22　模仿官员/迈克·尼克/美国

5．虚实与留白

虚实是指版面视觉要素之间的对比关系，虚指的是虚化，实代表清晰，有时虚也代表细弱的文字、图形或色彩，这要根据版面要素内容而定。在版面设计中，虚实相互依存，利用虚实法则处理元素间的关系，能有效突出主体元素，虚化次要元素，使元素之间更具主次性与层次感。

留白指的是版面中未放置任何图文的空间，与其他视觉元素共同构成版面中虚与实错综复杂的空间层次，它是版式设计中的一种重要手段，是“虚”的特殊表现手法，其形式、大小、比例决定着版面的视觉传达。留白不仅能引人注意，而且可以给人提供相应的视觉休息。空白能够酿造美感，在编排设计中，巧妙的留白，多给读者一些想象的空间，讲究空白之美，能更好地衬托主题，凝聚焦点，营造版面的空间层次。

作为版面设计的背景部分，空白空间决定着版式设计的整体效果，因此“空白”不可滥用，有时行距、字距过大会影响阅读，空白使用得不好也会造成视线流动的中断，导致视觉效果上的不和谐和浏览混乱，所以在编排设计中把握好“度”是留白的关键，在元素与空白关系的处理上，功能永远是第一位的，处理得当可以使整个空间变得鲜

活，强调了视觉重点的同时也增强了视觉上的美感，如图3-23所示。

（a）　　（b）

图3-23　版式作品/刘佳

6．比例与适度

比例是指形的整体与部分、部分与部分之间数量或大小的比率关系，在版面设计中比例就是各元素之间按逻辑关系编排而构成的形式美感，它是图、文、色彩等视觉元素部分与部分之间量的比较，可分为等比、大小对比、面积对比等。适度是对版面要素位置调节的心理尺度，将线条、文字、图片、图形等一系列要素，按照适度的比例关系进行宏观调控，获得和谐有序的视觉画面，是符合读者的视觉心理的，这可以帮助读者在身心和感情上获得平衡。选用什么样的适当比例运用到版面编排中，都决定于版面需求，也是影响整个版面结构关系的主要因素，如图3-24和图3-25所示。

图3-24　辉煌中国/伊延波

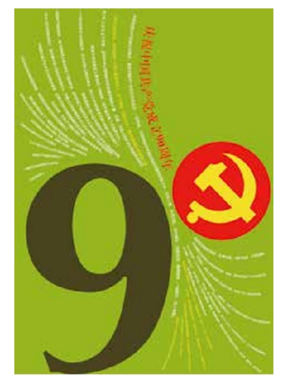

图3-25　中国共产党成立90周年/伊延波

单元训练与作业

1．作品欣赏

欣赏图3-26～图3-35所示作品。

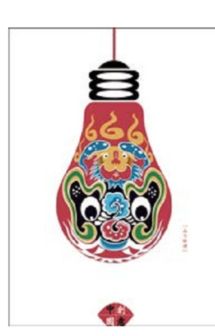

图3-26　创意中国/刘璐航/指导教师：汪洋

图3-27　创意中国/秦姗姗/指导教师：汪洋

图3-28　创意中国/陈国波/指导教师：汪洋

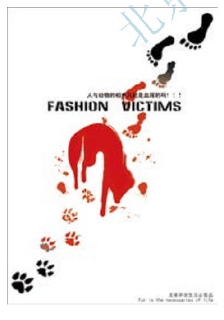

图3-29　反皮草/邓雅婷

图3-30　反皮草/李奕葶/指导教师：汪洋

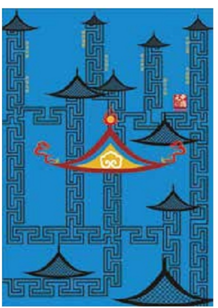

图3-31　中国元素/蔡婷婷/指导教师：伊延波

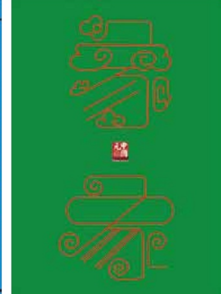

图3-32　中国元素/赵兆/指导教师：伊延波

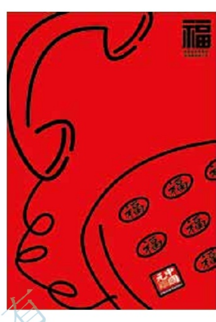

图3-33　中国元素/门茂文/指导教师：伊延波

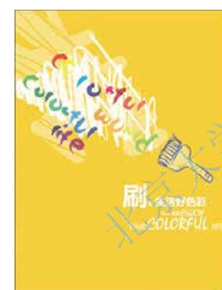

图3-34　Tara画材系列广告一/李奕葶/指导教师：伊延波

(a)

(b)

图3-35　中国红/孙妍

2．课题内容——版式的形式美法则练习

课题时间：8课时。

教学方式：教师引导学生欣赏作品资料，并结合实例对视觉美点、黄金分割、视觉重点、形式美法则做深入具体的分析，帮助理解有关编排设计构成规律及其实际运用，通过对编排设计原理的正确理解，分别进行练习。

要点提示：编排设计原理所包含的法则与技巧并不是孤立存在的，它们是互为因借、紧密关联的，只有全方位的整体运用，才能合乎不同人的审美要求。

教学要求：

(1) 用所学的六大形式美法则结合黄金分割律与视觉重点的知识，设计6幅版面，每幅版面突出一种形式美法则。

(2) 作业的内容与形式相统一，形式必须能够说明内容，具有功能性和艺术性。

(3) 创意新颖，形式独特。

(4) A4纸，提交打印稿和电子稿。

训练目的：从形式美法则的角度认识和理解编排的普遍性规律，使学生在编排设计实战中有明确的方向与方法；懂得版面设计的规则与原理，从而提高对版面构成的综合能力。

3．其他作业

运用本章的知识培养对编排设计作品的鉴赏能力，搜集优秀设计作品并在课堂中分析交流。

4．理论思考

(1) 分析并总结什么样的比例关系最能与人的视线产生和谐共鸣。

(2) 思考美的形式是通过哪些规范原则体现出来的。

5．相关知识链接

1) 重心

重心在物理学上是指物体内部各部分所受重力的合力的作用点，对一般物体求重心的常用方法是：用线悬挂物体，平衡时，重心一定在悬挂线或悬挂线的延长线上，然后握悬挂线的另一点，平衡后，重心也必定在新悬挂线或新悬挂线的延长线上，前后两线的交点即物体的重心位置。

参见：伊延波．广告创意与设计[M]．北京：清华大学出版社，2010.

2) 秩序感

有一种秩序感的存在，它表现在所有设计风格中，而且，我们相信它的根在人类的生物遗传之中。我相信，有机体在为生存而进行的斗争中发展了一种秩序感，这不仅是因为它们的环境在总体上是有序的，而且因为知觉活动需要一个框架，以作为从规则中划分偏差的参照。

参见：E．H．贡布里希．秩序感：装饰艺术的心理学研究[M]．杭州：浙江摄影出版社，1987.

第 4 章　编排设计的类型

课前训练(图文元素混排命题训练)

训练内容：分别对以下两个命题进行快速图文编排设计。

命题一：给定一幅图与一组文字，将两者合理地编排在同一版面中，要求图文编排具备一定的形式美感与艺术性。

命题二：给定8幅图和4组文字，将此内容编排在同一版面中，要求图文内容不得删减，版面要素视觉流畅，空间布局合理有序。

训练注意事项：命题一注重训练学生对形式美法则的运用，因此，教师所给定的文字信息量不宜过大，要符合编排设计中能产生艺术美的图文要求；命题二注重训练学生对多元素编排的布局设计，教师所给定的多幅图片视觉效果要和谐统一，文字内容不宜过多，注意符合多元素同一版面编排的设计要求。

训练要求和目标

要求：课前训练的时间有限，上述命题只要求学生画出草图，每个命题设计两种编排方案，用线面的形式体现，所给时间不宜过长，学生能真正认真投入思考并画出草图即可。

目标：本次命题训练是一个热身训练，目的是引导学生面对不同图文元素时，如何布局，自己先进行一个前期的思考，之后带着思考的问题学习自由版式设计与网格编排设计，这样不仅能引起学生对本章学习内容的关注，同时，也能使学生更直观地掌握面对不同图文元素时，如何将其合理编排在同一个版面中的不同设计方法。

本章要点

自由版式设计与构成。

网格编排设计与构成。

本章引言

对众多的图文信息进行编排时，往往编排的形式会有很多种，那么如何学习和掌握如此多的编排形式呢？本章针对这个问题进行讲解，将众多的编排形式归纳为两种，一种是自由版式编排，一种是网格编排设计，通过对两种不同编排类型的阐述，目的是使学生能够对版面编排的构成形式有一个整体清晰的认识，并能够结合自己的审美取向，灵活运用版面构成形式进行有目的、有创造性的版面编排设计。

4.1　自由版式设计与构成

本节引言

本节分别对自由版式与相对自由版式进行阐述，重点讲解自由版式的特点，相对自由版式的类型及其创作原则，通过对以上内容的讲述，使学生能够理解并掌握自由版式的特点、创作方法及审美原则，并能根据实际创作主题，将所学内容熟练运用于实际的编排设计中。

4.1.1　自由版式的构成

这里所说的自由版式是相对于网格编排而言的，它区分于网格设计中栏目的条块分割的特点，而是依托视觉元素随心所欲地进行版式设计，将版面上有限的视觉元素进行有机的排列组合，视觉效果洒脱自由，把理性思维个性化地表现出来，是一种具有鲜明的设计个性风格和艺术特色的视觉传送方式。自由版式打破了网格设计僵硬、呆板的弊端，弥补了网格设计在感官上的不足，是极具前卫意识的设计。

1．自由版式的特点

1）版心的无边界性

版心是页面中主要内容所在的区域。自由版式设计其版心无固定的边界，常常依照设计中字体、图形内容自由编排。自由版式设计所占实物空间与空白间隙同等重要，页画中正负形的关系均为有形空间，正形通过负形的衬托而存在，负形则以正形的存在来显现。通常一件平面作品的设计经过无边界性的排列多富于变化，使读者能够产生丰富的联想，同时，作品还会具有强烈的个性和独特性。当然，自由版式设计也并不等于漫无目的的绝对自由，也受其自身形式规律的制约，如图4-1和图4-2所示。

图4-1　有关一个纽约公共游泳池的专题/戴维·卡森/美/1991年/资料来源：印刷的终结

图4-2　目录页/1991年/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

2）字图一体性

自由版式设计的特点，字体常常成为图形的一部分，版式中的每一个字体，每一个

符号都是版面中的排列元素。在字图一体的编排设计中，常常运用版式中常见的形式美法则，如节奏、韵律、垂直、倾斜、虚实等手法处理版面。字图一体版面排列的位置可以与图形中物体运动方向相联系，使之成为图形的一个关联元素，也可以将版式的编排和图片相互叠加重合，使版面中产生多个层次，以增加版面的空间厚度，如图4-3～图4-5所示。

图4-3　弗兰克·布莱克(Frank　Black)/戴维·卡森/美/1993年/资料来源：印刷的终结

图4-4　托尼·霍克(Tony.Hawk)/戴维·卡森/美/1990年/资料来源：印刷的终结

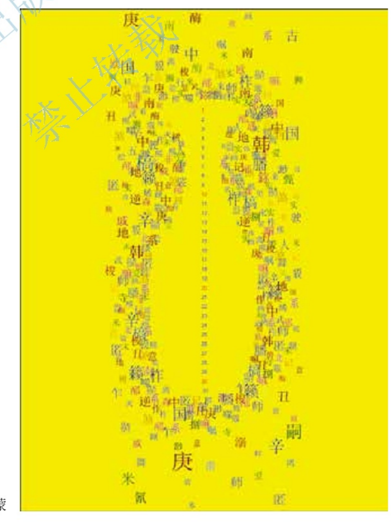

图4-5　字图一体版式设计/李蒙

3）局部的不可读性

现代设计的最高境界是功能美与形式美的完美结合，自由版式设计也不例外。但在自由版式设计中，除了部分内容可读外，还有一些局部具有不可读性，这些局部在版式中往往起到装饰作用。“可读”指的是设计者在安排版式过程中认为读者应该读懂的部分，它包括字体的级数大小、清晰度等。而“不可读”部分在于版式编排的需要，认为读者无需读懂的部分，在处理手法上常常采用字号缩小，字体虚化处理、重叠，甚至用电脑字库中的数码符号来反映当代高度信息化社会的特点，如图4-6～图4-8所示。

图4-6　耐克品牌系列广告一

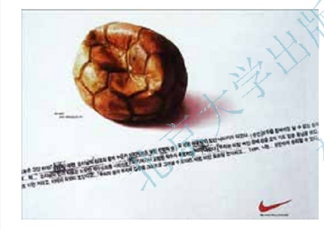

图4-7　耐克品牌系列广告二

图4-8　太多的乔伊(Too　Much　Joy)/
戴维·卡森/美/1992年/
资料来源：印刷的终结

2．自由版式的设计原则

自由版式看似自由，实际上创作起来并不是轻而易举的事。在自由版式的创作中，必须遵循形式美法则，形式美法则贯穿整个版式设计的始终，均衡、比例、节奏、韵律、留白等都是在设计中经常用到的形式美法则，对于自由版式设计来讲，看似随意、自由的版面，实际内在却蕴含着个人对版面美感的深刻理解和感受，需要设计者花费大量时间和思考在版面设计的布局上，要不断处理版面所出现的细节，同时又要不断创造出更多的细节。因此，在进行自由版面编排时，设计者要做好充分的心理准备，一幅优秀的版式编排作品，不仅要求设计者具备扎实的编排基本功，同时也要付出大量的时间和努力，对于艺术创作者来讲，不断实践和探索自由版式设计也是提高自身审美能力与编排创作能力的有效途径，如图4-9～图4-12所示。

图4-9 Spread/鲁迅美术学院/张幽/指导教师伊延波

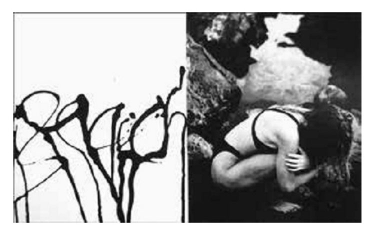

图4-10 时尚页/戴维・卡森/美/1991年/资料来源：印刷的终结

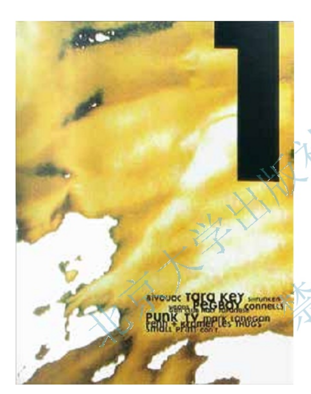

图4-11 第13期目录页/戴维・卡森/美/1994年/资料来源：印刷的终结

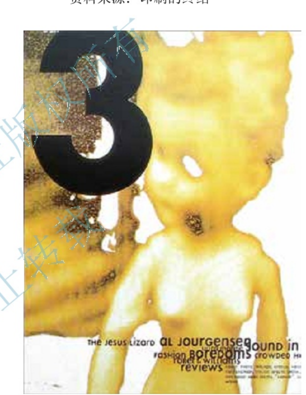

图4-12 翻至左页版式/戴维・卡森/美/1994年/资料来源：印刷的终结

4.1.2 相对自由版式的构成

这里所定义的相对自由版式是指版面的构成形式不是完全的自由，而是可以根据元素的排列方式找出最基本的构图形式来，具体形式有以下几种。

1．倾斜型的版式构成

倾斜型的版式构成指的是将版面中的主体元素或辅助元素做斜向处理，使版面产生倾斜的运动感与秩序美。在实际编排中，倾斜的方式有两种，一种是整体倾斜，另一种是局部倾斜。整体倾斜是指将版面中所有的视觉元素以统一的倾斜角度进行排列，并能带给观赏者整体、秩序的视觉美感。整体倾斜可以产生向上或向下的动势，向上具有冲

刺的速度感和力量感，向下则有摇晃的不稳定感，这会给人带来刺激的紧张情趣，因此这种倾斜方式会给人较强的视觉冲击力。局部倾斜是指将版面中的部分视觉元素做倾斜处理，这种处理方式，可以增加版面的对比因素，倾斜与非倾斜的对比，可以丰富版面内容，打破单调乏味的视觉环境，缓解视觉疲劳，增强版面的运动美感，如图4-13和图4-14所示。

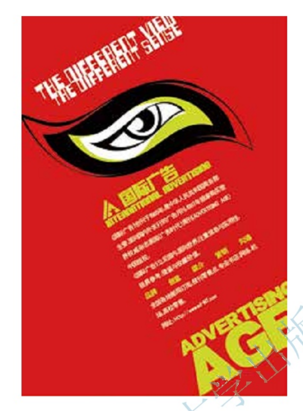

图4-13　国际广告/李楠/指导教师：伊延波

图4-14　团结一心/张晶晶/指导教师：伊延波

2．几何形的版式构成

几何形的版式构成也是版面设计中经常使用的一种编排方法，几何形版式是指版面中的构成元素以几何形的形态摆放。利用几何形构图可以营造版面规整、集中的视觉效果。在实际的编排设计中，经常使用的几何形有三角形、四边形、多边形及不规则几何形等，不同的几何形能表现出不同的视觉美感，例如三角形在结构与样式上具有稳定的视觉效果。因此，利用三角形构图可以营造版面稳固、踏实的视觉感受，并能有效凝聚视觉中心，形成视觉焦点。在编排设计中，合理利用几何形，不仅能突出主题、集中主体元素，还可以增加版面的形式美感，增强版面的艺术效果，如图4-15所示。

图4-15　圆形的版面构图/李婷婷

3．曲线形的版式构成

曲线形版式是指版面中的构成元素根据主题要求组合成具有一定美感的曲线形态，曲线形版式具有柔美、飘逸、艺术美感强烈的视觉效果。常见的曲线形版面分为规则形曲线版面和不规则形曲线版面两种，规则形的曲线版面包括圆形、椭圆形等，在进行编排设计时，将版面中的部分元素以规则的曲线形态进行排列，能够增强版面的圆润感、新颖性，并能丰富版面内容。不规则形曲线版面是指元素排列的曲线轨迹根据版面的设计需求自由伸展，这种方式看上去随意，却能表现出强烈的艺术美感，例如利用文字进行不规则的曲线排列，可以形成优美、飘逸的曲线线条，不同长短的曲线线条交相互织、排列能够形成个性鲜明，具有强烈艺术感染力的版面效果，如图4-16和图4-17所示。

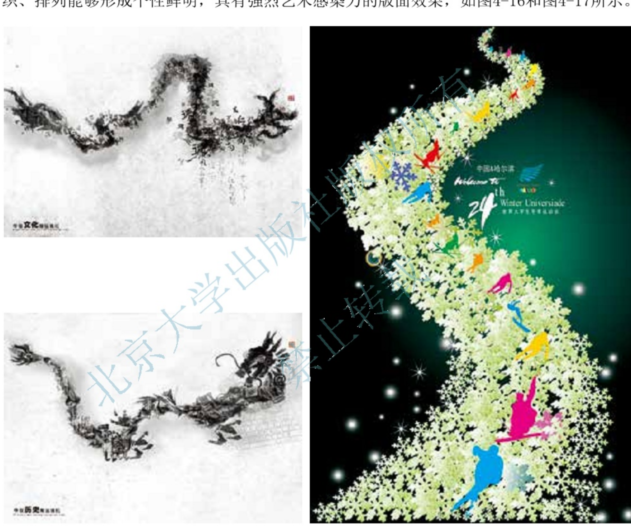

图4-16　中国文化系列海报一、海报二/孙妍

图4-17　中国哈尔滨第24届世界大学生冬季运动会招贴/孙妍

4.2　网格编排设计与构成

本节引言

网格编排是编排设计中的另外一种重要类型，一些视觉元素比较多的版面通常都要运用网格的方法进行编排。本节重点讲述网格的特点，网格的设计方法以及网格的构成

形式等，通过这些内容的讲解，使学生能够掌握网格的基本知识，并熟练运用网格编排的设计方法进行网格版式编排创作。

4.2.1　网格设计

网格设计伴随着现代文明产生于20世纪初的西欧诸国，也将其称为标准尺寸系统、程序版面设计、比例版面设计等。由于其具有高度的比例感、秩序感、清晰感、准确性和严密性，实用性能很强，因而至今仍作为版式编排的一种重要方法为平面设计服务，如图4-18所示。

图4-18　网格杂志版面

1. 认识网格

从字面上理解网格是由纵横交错的线组织而成的网状系统，网格设计不是简单地把视觉元素并置编排，而是将页面中的形式元素和空间位置通过框架联系起来，形成视觉和结构的规则性和连续性的一种形式法则。通过预先在版面中建立的网状系统，整合与布局图片、文字等视觉元素在版面上的位置，使各要素之间形成清楚、连贯的信息关系。

网格编排的特点是运用数字的比例关系，通过严格的计算，把版心划分为无数统一尺寸的网格单元，一栏、二栏、三栏或者更多的等值空间，再将文字与图片安排于其中，使版面具有一定的节奏变化，产生优美的韵律关系、网格设计具有严谨的科学性、严肃性的特点，在实际应用中的范围很广，例如报纸、杂志等的编排设计都离不开网格的运用，如图4-19所示。

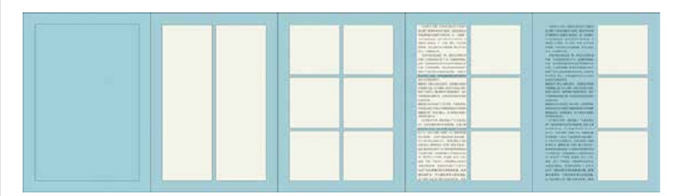

图4-19　网格版式的编排过程

2．网格的构建

进行网格编排设计之前，首先需要做的前期工作是网格的构建，网格的构建决定了页面元素的零散或整齐程度，将直接影响版面的最终视觉效果，因此在进行网格构建时，要充分考虑到以下几方面的内容：①首先，所要编排的文本有多少字数，这些文字适合什么样的阅读方式；②采用什么样形式的标题来表现，是否有注释和说明等内容；③版面中图片的数量有多少，设定多大的尺寸比较适合，对版面的艺术性是否有过多的要求等。网络的构建方法如图4-20所示。

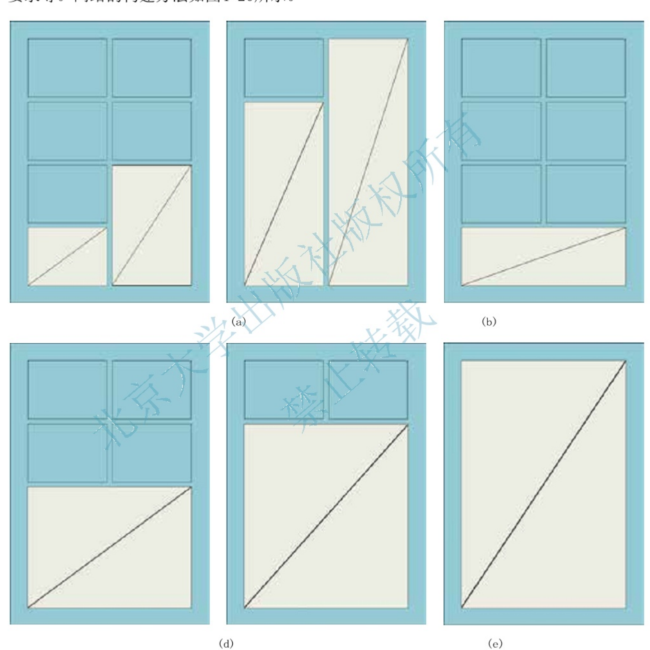

图4-20　网格的构建方法

在进行网格构建时，要确定版面中单元格的大小，单元格的大小通常由版面内容来决定：对于以文本为主的版式，使用两栏或三栏简单的网格；对于以插图、图片为主的版式，通常使用三栏以上复杂的网格，但在网格编排时，所创建的单元格越小，元素放置的变化形式就会越丰富、越灵活。

4.2.2　编排网格

不成熟的网格编排，会导致版面的呆板或杂乱无章，精心设计的网格系统则可以借助它在信息传达上富有条理、层次感的优势，发挥更大的创造力。版面在完成了单元格设定的基础上，需要根据版面的内容及形式美要求进行网格编排，网格编排的形式多种多样，不同的编排形式能够传达不同的视觉效果，在编排时需要根据版面主题与元素的构成来选择相应的网格编排形式。

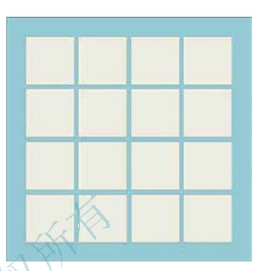

图4-21　正方形网格的构建

1．网格的编排形式

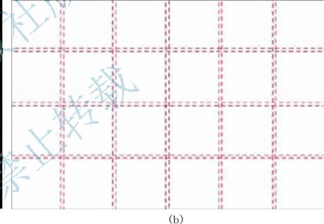
网格的编排形式根据网格布局形态的不同，可以分为以下几种形式。

1）正方形网格

正方形网格是指网格的设定形态为正方形，正方形网格具有规整、秩序的视觉效果，是长方形网格的基本形式，如图4-21和图4-22所示。

(a)

(b)

图4-22　正方形网格版式编排作品/杨鸿泽

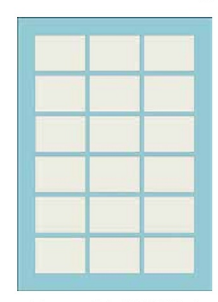

图4-23　长方形网格的构建

2）长方形网格

长方形网格是指网格的设定形态为长方形，它是正方形网格的形态延伸，具有适应版面、开本灵活的优点。长方形网格是编排中经常使用的一种网格形态，在视觉效果上同样具有整洁、规矩的版面效果，如图4-23和图4-24所示。

(a) (b)

图4-24 长方形网格杂志版式

3) 重点网格

重点网格是指划定版心的重点区域，在重点区域设定网格，其他区域根据版面需求进行相应设计。重点网格能够创造出统一且新颖的视觉效果，可使版面设计更富于变化，重点区域视觉主体更突出，版面空间层次更分明，如图4-25和图4-26所示。

(a) (b)

图4-25 重点网格的构建

图4-26 重点网格杂志版式

4) 突破网格

突破网格是指版面中的某一视觉元素根据主题需要，有意将其放大，直到冲破基本网格的界限为止，利用这种方式进行版式编排，往往能产生意想不到的视觉效果，突破的元素打破了原本单调的网格布局，使视觉从约束的版面中解放出来，形成具有强烈视觉冲击力的版面中心，具有强烈的平面设计感。突破网格不等于摒弃网格，而是对网格的某些部分进行有目的的调整，这样在打破网格的同时也能保证版面的平稳，如图4-27所示。

图4-27　突破网格杂志版式

2．网格编排的版面调整

当元素已全部被安排到版面上以后，还需要一段时间对网格版面的局部进行微调，然而在这个阶段，设计者往往比较迷茫，不知从何入手，实际上，对网格版面的调整也有它的内在原则，可以从以下三个方面考虑。

1）注意版面四边

每一个版面都是一个矩形，都有它的4条边，而在设计时，人们往往忽略了这4条边的重要性。4条边构成了版面的空间，版面的大小应该由4条边决定，但在设计时，人们观察元素时，往往只看到版面中元素上、下、左、右所组成的4条边的虚形，而没有真正考虑到版面4条边的位置，这样就很容易形成版面中的元素过于挤压，或者过于狭长的不合理布局，为了避免这种情况，在进行版面编排时，一定要充分考虑上、下、左、右元素边缘的位置，尽量靠近版面的4条边，这样的版面看上去才会更饱满、更和谐。弱或强的四边关系如图4-28和图4-29所示。

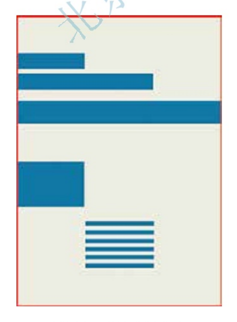

图4-28　弱的四边关系

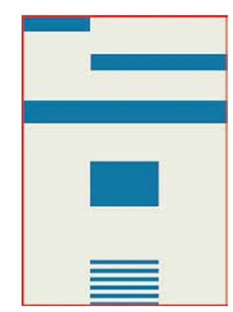

图4-29　强的四边关系

2）正确把握版面轴心

版面空间是否平衡是设计师在编排设计时必须把握好的一个重要环节，那么，如

何观察版面空间元素的布局是否平衡？可以通过版面轴心的位置来确定。在进行网格编排时，版面中不同元素的排列会形成版面的轴心，轴心并不是显而易见的，需要设计师理解并仔细观察。版面轴心组成版面的视觉主体，占据版面空间的重要位置，因此在调整版面空间时，可以根据版面轴心的位置确定版面中其他元素的位置布局，通过不断比较、衡量、调整来达到版面空间均衡、和谐的视觉效果，如图4-30和图4-31所示。

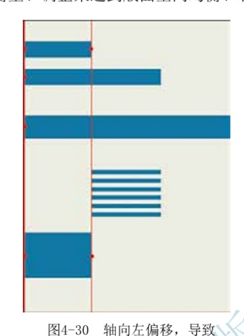

图4-30　轴向左偏移，导致版面重心不稳

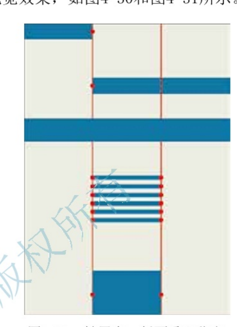

图4-31　轴居中，版面重心稳定

3）版面空白间隙的整合

版面空间是由有形元素和空白间隙组成的，在一幅版面中，如何调整有形元素使其看上去更突出、更整体，这可以从空白间隙入手。先忽略版面中的有形元素，只观察空白间隙，如果版面中的空白间隙太多、布局凌乱，就会使版面显得杂乱无章。因此，合理地整合版面中的空白间隙，使其布局规整，是调整版面有形视觉元素主体地位的有效方法，如图4-32和图4-33所示。

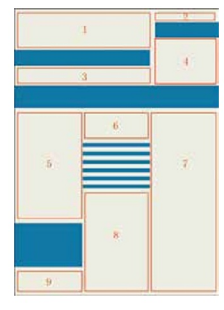

图4-32　琐碎的间隙空间

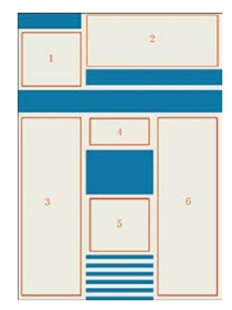

图4-33　规整的间隙空间

单元训练与作业

1．作品欣赏

欣赏图4-34～图4-37所示。

图4-34　长方形网格杂志版式

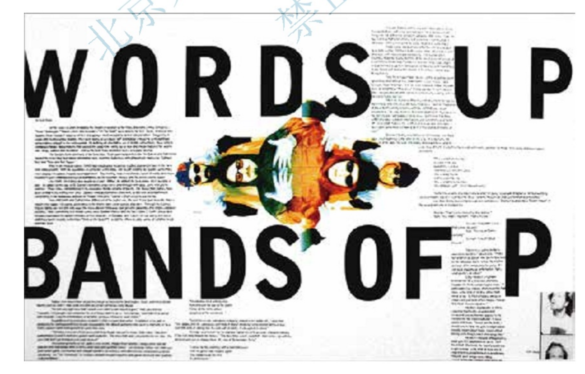

图4-35　文字至上/戴维・卡森/美/1993年/资料来源：印刷的终结

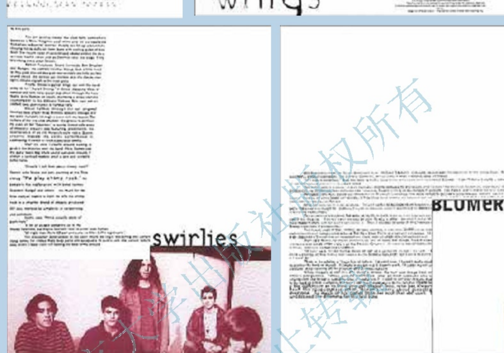

图4-36　自由版式设计1/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

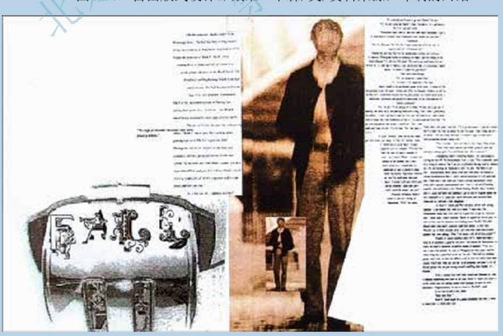

图4-37　凯特·布什(Kate　Bush)/戴维·卡森/美/1993年/资料来源：印刷的终结

2．课题内容——自由版式设计、网格编排方法的练习

课题时间：8课时。

教学方式：提醒学生有意识地注意身边的每本杂志、书籍、海报、包装等一切包含版式设计的信息媒介，观察分析不同的内容所采用的编排特点，使学生对编排类型的应用有所掌握，并结合经验进行封面与内页的实践练习。

要点提示：封面设计需要将信息内容和代表自身形式美的视觉语言，以一种强劲的视觉张力扩展发散，以达到震撼人心的效果，给读者留下视觉感召力。而内页编排的难度在于多种信息的不平级性，这则需要学生多画网格草图进行推敲，使视觉引导清晰而不散乱。

教学要求：

(1) 以设计杂志的封面和内页为主题，分别用自由编排和网格编排来设计。

(2) 主题突出，层次分明，把握好整体与部分之间的关系。

(3) A4纸，提交打印稿和电子稿。

训练目的：通过带有具体课题要求的创作练习，进一步明确编排设计应用性的不同表现，加强在设计环节突出针对性和有效性能力的培养。

3．其他作业

查阅一些自由构成、网格构成的平面设计作品进行欣赏，试分析其编排设计手法及其特点。

4．理论思考

(1) 归纳剖析自由版式的特点和构成形式。

(2) 对自然生活中的物象进行观察分析，实证网格设计的内在实质是人类对于秩序的追求。

5．相关知识链接

创意思维特征：创意特征要以主题为核心，以创意定位为重要构成部分，以目标对象为基准，以新颖独特的方式表达为终端，以妙趣生动的手段来体现色彩创意，以形象化的形式来完成色彩构成的创意表达，进而以原创性、相关性、震撼性的视觉信息元素，引发人们的阅读和思考。

参见：伊延波．色彩构成[M]．北京：清华大学出版社，2013．

第 5 章 编排设计的视觉流程

课前训练(视觉流程课前训练)

训练内容：分别向学生展示几组不同类型的图文混排设计作品，要求学生用序号的形式标出每幅作品中自己所看到的视觉元素的先后顺序，要求标示清楚、层次清晰，之后请同学回答自己所标示的结果，大家共同参与讨论，教师最后总结。

训练注意事项：教师所展示的作品一定要形式多样，可以展示几组自由版式作品，再展示几组网格编排作品，作品的层次感要强，结构分明，以便于学生能够更多地感受不同编排形式作品中视觉元素的先后顺序。

训练要求和目标

要求：课题训练之前要求教师对视觉流程的概念简单讲述，让学生对视觉流程有一个清晰的认识，课上要求学生认真观察，把自己的直观感受记录下来，教师注意引导学生的学习兴趣，积极互动，共同探讨。

目标：人的视线的运动是人经常忽视的一种生理功能，眼睛在观察某一形体时视线的运动并不是随意的，而是具有先后顺序的。本次课前训练的目的是通过引导学生关注平面中视觉元素的先后顺序，来感受视线的运动轨迹，通过这种训练方法，可以让学生认识到什么样的形体更引人注目，什么样的形体容易被忽视，从而使学生意识到视线运动轨迹在编排中的重要性，增加学生对视觉流程的学习兴趣。

本章要点

视觉流程概述。

视觉流程的编排。

本章引言

视觉流程是版面编排设计中的重要内容，合理地编排版面中的视觉流程，有利于观赏者更方便地阅读版面中的视觉内容。本章针对视觉流程理论进行讲解，通过如何建立视觉流程，如何编排视觉元素的阅读顺序进行阐述，目的是使学生能够正确认识和理解视觉流程的相关知识，并能根据编排设计主题，进行合理的版面视觉流程的编排与创作。

5.1 视觉流程概述

本节引言

本节主要针对视觉流程基本理论进行讲解，重点介绍视觉流程的形成规律与视觉流程的表现形式，通过理论讲述与图例演示相结合的方法，目的是使学生能够正确认识和理解视觉流程的相关知识，并能根据其形成规律与表现形式合理布局与安排版面中视觉元素的先后顺序。

5.1.1 视觉流程的概念

最佳的视觉效果可以利用变化与统一、节奏与韵律、对比与调和等形式美法来实现，但版式设计的主要诉求在于使读者方便快捷地接受和认知信息，因此从视觉策划的战略性而言，线路明朗、秩序井然、重点突出的视觉流程应是优秀的版式首先具备的必要条件，它贯穿着整个设计的主线，一幅优秀的编排设计作品，其视觉流程的安排必然是合情合理并且能有效地传达视觉元素所要表达的主题信息。

1．什么是视觉流程

由于人眼晶体结构的生理构造决定了眼球停留在某一点时只能产生一个焦点，而不能把视线停留在两处或两处以上的地方，所以人的眼睛在观察形体时，视线是不断运动着的，这是人眼所特有的一种生理功能，这种功能总是在不知不觉中发生着，只是很少被察觉。对于阅读版面信息也一样，视觉突出的元素总是会被人第一眼识别，之后依此类推，逐渐观察到视觉效果较弱的元素，眼睛观察版面视觉元素的这种流动的顺序形成了一条运动的视觉轨迹，这条视觉轨迹便是视觉流程。由于视觉对某一事物的整体感知过程通常都极为短暂，会很快从一个物象移动到另一个物象上，因此只有视觉刺激感较强的形象才有可能让流动的视线作较长时间的停留。

在版式编排设计中，为了使版面中的信息能够快速、有效的传达，设计者需要设计一套观看的视觉流程，将各种信息内容按次序合理地安排在视觉流程中，来诱导观赏者的视线按照设计师的意图运动，以便获得最佳信息，这是编排设计中需要认真思考的一个过程，也是评价一幅编排作品设计优劣的重要评价标准。

2．视觉流程的形成规律

1）把握视觉习惯

人眼的运动特性使人眼在长期的观察中形成了一些固定的视觉习惯。一般情况下，人眼在版面中的观察顺序是从左到右、从上到下、从前到后、从大到小、从左上角到右下角的运动顺序，而版面中不同区域所带给观赏者的吸引力也有所不同，在一幅版面中，版面的上半部分往往使人感觉轻松、愉快，下半部分使人沉重、压抑，版面的左半部分更能吸引观赏者的注意力，而往往右半部分视觉效果稍弱。抓住版面的这种视觉特性，结合人眼自身的阅读习惯，能更好地帮助设计者控制与把握版面中的视觉流程。

2）注意形式与内容的统一

版面中视觉流程的设计形式往往与所要表达的版面主题与版面的内容密切相关。例

如，比较严肃的报纸、期刊、网页、公文等文字内容的版式设计视觉流程一般较清晰、明了，便于阅读。而相对内容灵活的杂志、招贴、海报、平面广告、画册等内容的视觉流程较灵活，可以根据主题内容运用设计感较强的曲线或具有运动感的视觉流程安排版面中的视觉元素。

3）对比关系营造视觉流程

对比指的是元素与元素之间的差异，通过差异性的强调可以突出主体元素，削弱次要元素，对比可以营造版面中的视觉流程，具体表现在以下几个方面。

（1）大小对比可以明确对象的主次关系(图5-1)。

（2）面积对比可以增强对象的层次关系。

（3）疏密、虚实对比可以强调对象的前后关系(图5-2)。

（4）图与背景的对比关系可以传达版面的主题信息。

（5）空白的运用能够强化主体形象。

（6）色彩对比能够强调形体之间的差异性，纯度高、明度高的色彩更容易引起人的注意。

（7）元素形态上、方向上的对比能够形成简明的视觉流程。

图5-1 Massin/Huot Stephane/加拿大/面积大小对比

图5-2 汶川地震(疏密、虚实关系对比)张幽/指导教师：伊延波

5.1.2 视觉流程的表现形式

在版面设计中，合理地安排视觉流程，是准确、快速传达信息的需要，视觉流程可以根据版面主题和内容的需求进行相应的设计。

1．单向视觉流程

单向视觉流程指的是版面中的视觉元素以单一的方向分布，形成视觉上的单向序列，如垂直序列、水平序列、斜向序列等，水平序列与垂直序列的视觉流程最为常见，给人稳定、直率、恬静之意味，一般用于比较客观、理性、严肃的版面内容中。斜向序列的视觉流程用于设计感较强、较灵活的页面中，斜向的排列会使页面产生运动趋势及速度感，不稳定的动态可以吸引读者的注意，适合相关主题的版面设计。单向视觉流程所形成的版面简洁、大方，视觉导向清晰、直接，直奔诉求主题，具有快速传递信息的特点和优势，如图5-3～图5-5所示。

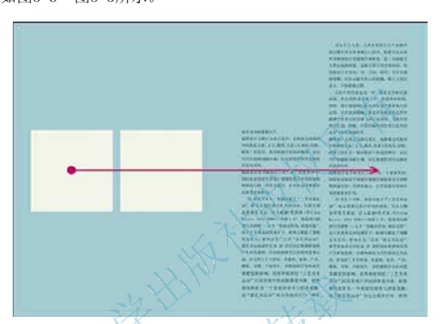

图5-3　单向视觉流程

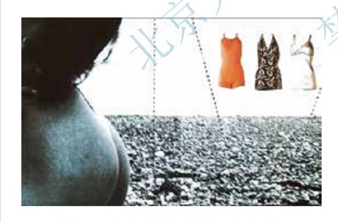

图5-4　泳装的演变/戴维·卡森/美 1990年/资料来源：印刷的终结

图5-5　关于摇滚明星的电视节目/戴维·卡森/美/左边是对电视形状的模仿，右边则是由字母“t”、“v”结合在一起形成的图形/资料来源：印刷的终结

2．曲线视觉流程

曲线视觉流程指的是版面中的视觉元素以曲线引导的方向分布，形成视觉上的曲线序列，如圆形序列、弧形序列、“S”形序列、“C”形序列、“Z”形序列等。曲线视觉流程所形成的版面优美、生动、富有节奏和韵律感，能够形成丰富的版面视觉效果，从

而调动阅读者的情绪，适宜设计感较强，要求版面视觉活跃，富有吸引力和创造力的版面设计，如图5-6和图5-7所示。

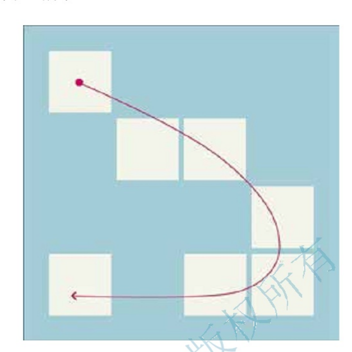
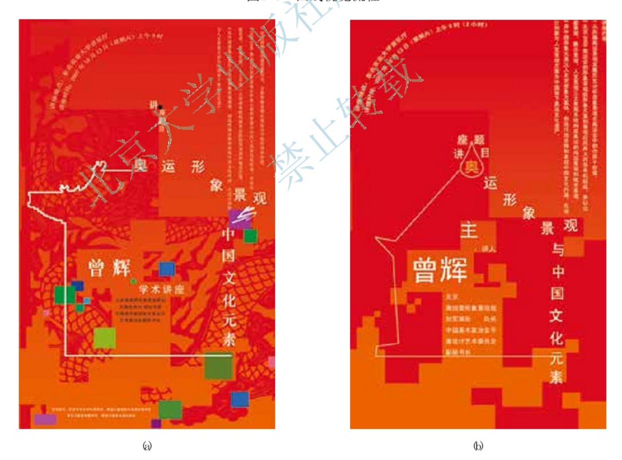

图5-6　曲线视觉流程

(a)　　(b)

图5-7　奥运形象景观与中国文化元素讲座海报/张幽/指导教师：伊延波

3．导向线视觉流程

导向线视觉流程指的是通过点、线、箭头、手势、方向、文字等诱导元素将版面

中所有的视觉元素按一定的顺序串联起来，由主及次形成一个重点突出、条理清晰的视觉整体，使读者的视线在诱导元素的作用下按照一定的顺序指引流动，形成视觉流程。导向线视觉流程的版面流畅、活跃，方向感和序列感较强，诱导性文字和方向性的线条及指示图形最为直观，而点和色彩的导向性则较为含蓄，应用时还应结合人们的视觉习惯、视觉经验进行编排，如图5-8和图5-9所示。

图5-8　低碳生活/陈国波/指导教师：伊延波

(a)

(b)

图5-9　雀巢咖啡/孙妍

4．反复视觉流程

反复视觉流程指的是多个相同、近似、渐变的视觉元素在版面中反复而有规律的排列，形成一定的秩序、节奏与韵律或叠加效果，从而引导观赏者的注意力的强烈视觉效应。这种视觉流程的排列适合多个并列重点信息的传达，通常图文混排的版面更适合运用此方法，上面是图，下面是图的解释说明，两者形成统一整体，不可分割，多个以此方式构成的相似群组元素并列排列即可形成反复的视觉流程，如图5-10和图5-11所示。

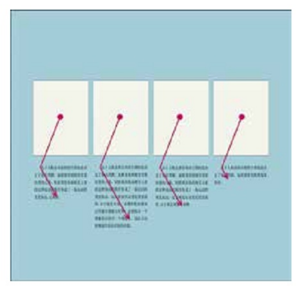

图5-10　反复视觉流程

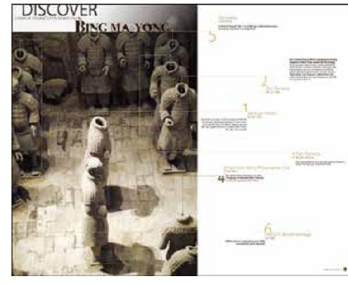

图5-11　Spread/张幽

5．散点视觉流程

散点视觉流程指图与图、图与文之间呈现自由分散状态的编排，没有十分明确的方向性，强调的是一种感性的构成方式，是一种个性化的非常规状态。这种视觉流程版面轻松、灵动、随机、具有动感，阅读的过程中会给人带来轻松、随意、富有节奏感的视觉体验。但由于它的不规则性，此种版面的编排也较难驾驭，这就要求设计师具有扎实的基本功和深厚的艺术素养，以依赖自己敏锐的观察力和细腻的形式感来进行设计，否则将导致版面含混不清，杂乱无章，如图5-12所示。

(a)

(b)

图5-12　联想Ideapads系列广告/孙妍

6．焦点视觉流程

视觉焦点是版面中最具吸引力的位置，在视觉心理作用下，焦点视觉流程的运用使主题更为鲜明、强烈，并起到稳定画面的作用。它是通过引导受众沿着视觉焦点的倾向与力度，按照主从关系来发展视线的进程来完成的，具体分为向心型和离心型两种形式。向心型是指版面元素以视觉焦点为中心向其聚拢的视觉流程，表现出很强的空间关系，结合视觉元素的设计有时还能表现出很强的节奏感。离心型指画面中的设计元素以视觉焦点为中心向外扩展，做放射状结构的编排，这种视觉流程使版面充满张力，富有激情与力量感，是一种充满现代气息的编排方式，如图5-13～图5-15所示。

图5-13　智慧之树/孙妍

图5-14　保护绿色/孙妍

(a)

(b)

图5-15　Stella啤酒广告/濑岛裕太/日本

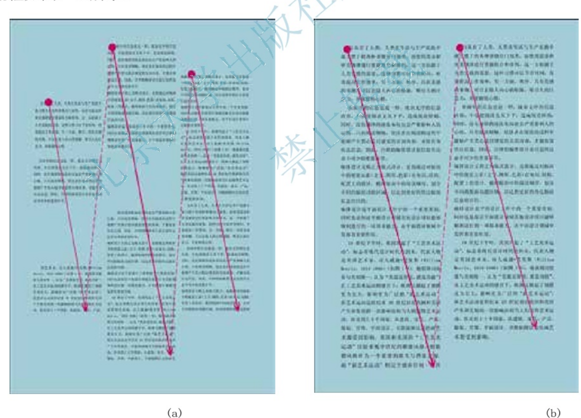
5.2　视觉流程的编排

本节引言

在进行版面视觉流程编排时，所要布置的元素除了文字信息便是图片信息，本节将重点讲述这两方面内容，文字的阅读顺序与视觉流程的编排和图文混排视觉流程的编排，通过以上两方面内容的讲解，目的是使学生能够了解不同信息内容视觉流程的编排方法，并能根据创作主题，在实际的编排设计中灵活运用此方法进行视觉流程的编排创作。

5.2.1　文字的阅读顺序与视觉流程

在版面元素的构成中，文字是不可或缺的重要元素，文字的编排不仅要追求其自身在形式上的美感，更要寻求其在表达效果上的高识别性，因此必要的显示出视线的推进顺序尤为重要。文字的视觉流程有其自身的规律可循，由于人们长期的阅读习惯，阅读文字的时候，是按照一定的顺序来完成的，如横排的文字，阅读顺序是从左到右，从上到下的顺序阅读；竖排的文字，阅读顺序是从上到下，从右到左的顺序阅读。文字的视觉流程如图5-16所示。

(a)　　　　(b)

图5-16　文字的视觉流程

在进行页面视觉流程的编排时，文字的阅读顺序是我们必须关注并且必须充分考虑的问题，如果文字只有单一层级，那么编排的时候根据人们的阅读习惯按照文字的阅读顺序编排即可，但是如果页面中的文字出现不同层级的时候，标题性文字、正文文字、

注释文字等如何编排，如何使不同的文字视觉层级更分明，条理更清晰，如何更适合读者阅读，就是需要我们认真思考的问题了，安排好文字编排在视觉接触上的先后顺序，首先要了解文本内容，准确把握文本传达的信息，并深入分析内容与版式形式之间的联系。对于页面中的不同层级文字，可以通过字号的不同、字体的不同或者编排位置的不同以及色彩的不同等处理方法，使不同层级的文字得以区分，从而营造更适合读者浏览与阅读的文字视觉流程，提升版面的可读性。

5.2.2 图文混排的视觉流程

对于大多数版式而言，图文混排是编排设计中经常遇到的一种编排方式，那么遇到既有图片又有文字的设计题目时，如何处理图与文的视觉流程呢？这是需要我们认真思考的问题。对于多幅图片与多组文字来讲，应根据版面传达内容的需要来安排图文的位置关系，如果图片与文字不可分割，是一个整体，例如该组文字只对该图片进行解释说明，那么可以采用反复视觉流程的编排方法，使读者的视线浏览完图片即可阅读文字，这种反复引导的编排方法，能使读者更好地完成阅读。

在一般情况下，版面中的文字与图片并不是密不可分的，图片更具吸引力，能更快地传递信息。因此，很多版面中应用图片的真正目的是辅助文字传达信息，同时运用图片也可以起到对文字的补充说明作用。对于这样的版面在进行视觉流程编排时，往往将文字的视觉流程单独编排，图片的视觉流程也单独编排，使两者之间的视觉流程具有相对的独立性，从而形成较规整，结构清晰、整洁并且具有一定规律的视觉浏览路线。当然在进行图文混排的布局时，必须遵循形式美法则，将版面中的不同元素依据主次关系、虚实关系穿插排列，从而形成具有一定节奏感、韵律感，并且视觉流程布局合理的版面关系，以增加读者的阅读兴趣，如图5-17和图5-18所示。

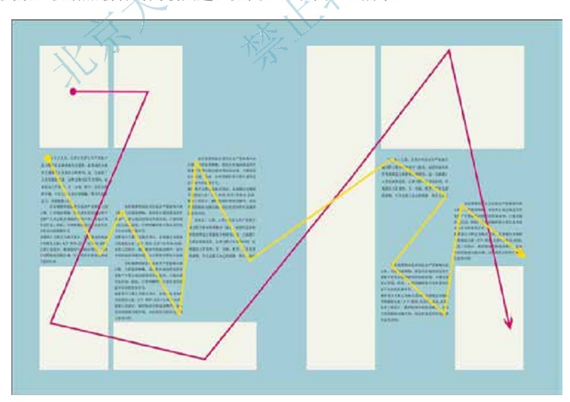

图5-17　图文混排的视觉流程

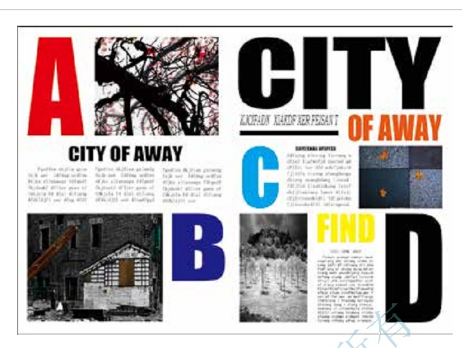

图5-18　图文混排的杂志版面

单元训练与作业

1．作品欣赏

欣赏图5-19～图5-21所示。

图5-19　新地铁广告/戴维·卡森/美/1995年/资料来源：印刷的终结

图5-20　耐克运动鞋欧洲市场系列广告一、广告二/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

图5-21 自由版式招贴设计/戴维·卡森/美/资料来源：印刷的终结

2．课题内容——视觉流程的应用练习

课题时间：8课时。

教学方式：结合案例讲述视觉流程对画面的形式与气质塑造的决定作用，帮助学生理解如何运用视觉流程来塑造画面的性格以及构建合理的信息层次，从而完善画面的整体效果，增强作品的整体愉悦性，使学生能够针对不同主题运用相应的视觉流程进行分项设计训练。

要点提示：视觉流程是一种感觉，而非数学公式，只有符合人们认识过程的心理顺序和思维发展的逻辑规律，做到阅读顺序自然、流畅、合理，才可以更为灵活地创造出艺术性和功能性更强的版面设计。

教学要求：

（1）根据视觉流程中的单向、曲线、导向、散点、反复、焦点表现形式设计6种图文版式，主题自定。

（2）根据信息的重要程度组织合适的视觉流程，并兼顾形式感，完成优秀的版式设计作品。

（3）A4纸，提交打印稿和电子稿。

训练目的：通过有针对性的分项练习，掌握不同视觉流程的创作方法和规律，了解不同流程的视觉形式和阅读心理，最终融会贯通，加强学生在不同作品中综合灵活运用多种视觉流程的能力。

3．其他作业

分组讨论如何把握版式中各部分之间的关系，使其能够更好地构成适合读者阅读的

整体阅读环境。

4．理论思考

(1) 结合平面构成中对不同线的特性分析，理解各种视觉流程的视觉心理特征。

(2) 理解不同视觉流程的应用特点及规律。

5．相关知识链接

1) 视觉与知觉

知觉会比眼睛遇见更多的东西，知觉是由各种感觉元素组成的，所以，我们对事物的视觉感知是一种心理经验(视知觉)，而不仅仅是对对象客观属性的简单识别，换言之“任何形”都是知觉(视知觉)进行了积极组织或建构的结果，而不是客体本身就有的。

参见：库尔特·考夫卡．格式塔心理学原理[M]．北京：北京大学出版社，2010.

2) 视觉心理

视觉每时每刻都在接受复杂多变的外在信息，但人总能正确地做出反应：选择、判断、识别、辨认、记忆等。这都依赖于人的视觉认知能力。视觉是人获得信息的主要途径，人的不同视觉现象构筑了人的完整视觉感受并伴随着相应的心理感受。各种视觉现象的心理机制，及心理作用下的进一步的视觉现象的变化与发展使人拥有复杂的视觉心理。

参见：伊延波．意象造型[M]．北京：北京大学出版社，2013.